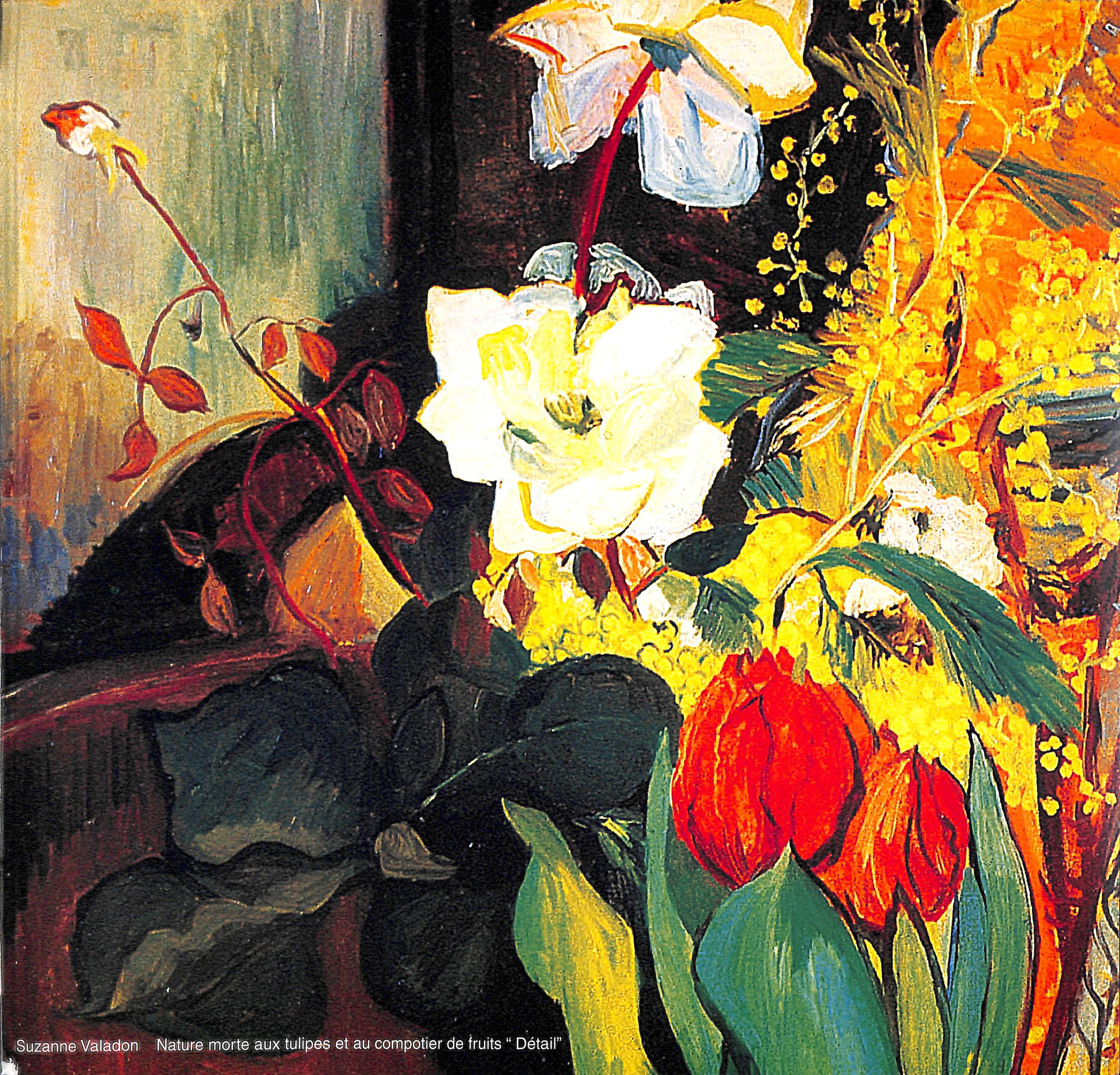
قرن من التصوير الفرنسي ◻ من التـأثيرية إلى الحداثـة

DE L'IMPRESSIONNISME À LA MODERNITÉ

Suzanne Valadon   Nature morte aux tulipes et au compotier de fruits " Détail"

FRANCE – ÉGYPTE HORIZONS PARTAGÉS

FRANCE – ÉGYPTE HORIZONS PARTAGÉS
FRANCE – ÉGYPTE HORIZONS PARTAGÉS
FRANCE – ÉGYPTE HORIZONS PARTAGÉS
FRANCE – ÉGYPTE HORIZONS PARTAGÉS
FRANCE – ÉGYPTE HORIZONS PARTAGÉS

مصر - فرنسا ،آفاق مشتركة

FRANCE – ÉGYPTE
HORIZONS PARTAGÉS

FRANCE – ÉGYPTE HORIZONS PARTAGÉS
FRANCE – ÉGYPTE HORIZONS PARTAGÉS
FRANCE – ÉGYPTE HORIZONS PARTAGÉS

مصـــرفرنســا ▪ آفــاق مشتـــركة

تحت رعاية

السيد حسنى مبارك
رئيس جمهورية مصر العربية

و

السيد جاك شيراك
رئيس الجمهورية الفرنسية

FRANCE - ÉGYPTE, HORIZONS PARTAGÉS

est placé sous le haut patronage de

Monsieur Jacques CHIRAC et Monsieur Hosni MOUBARAK

Président de la République Française — Président de la République Arabe d'Égypte

Commissariat général

اللجنة العامة المنظمة لاحتفالات
مصر - فرنسا.. آفاق مشتركة

FRANCE - ÉGYPTE, HORIZONS PARTAGÉS

السيد/ كامل زهيرى
القوميسير العام المصرى للاحتفالات

M. Kamel Zoheiri
Commissaire général pour l'Égypte

والسيد/ جان جاك آياجون
القوميسير العام الفرنسى للاحتفالات

M. Jean-Jacques Aillagon
Commissaire général pour la France

من التأثيرية إلى الحداثة
قرن من التصوير الفرنسى

من كورو إلى بيكاسو

القرن١٩ ـ القرن٢٠

متحف محمود خليل ▪ القاهرة

قاعة أفق ١

من ٣ اكتوبر ـ ١٧ ديسمبر

DE l'IMPRESSIONNISME À lA MODERNITÉ

Un Siécle De Peinture Française

De Corot á Picasso

XIX° -XX° s.

Musée Mahmoud Khalil, Le Caire

Galerie Horizon I

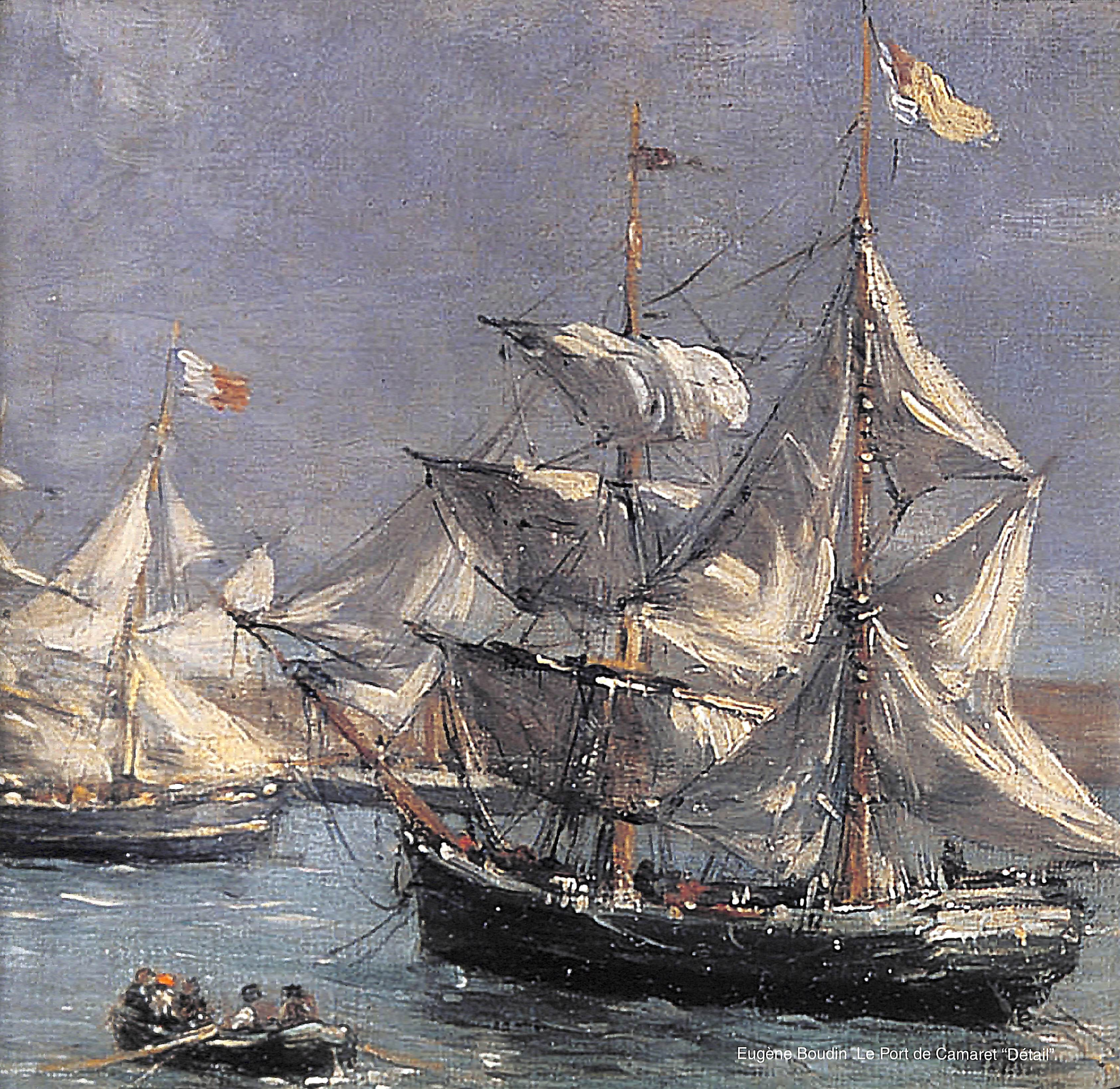
3 octobre - 17 decembre 1998

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

فى سعيها الجاد نحو تبوء مكانها اللائق كعاصمة للثقافة والفنون تحتفى القاهرة باستقبالها واحد من أهم المعارض التى تقام فى مصـــــر منذ عشرات السنين بما يمثله من مدارس فنية تعبر بواقعية عن حال التطور الذى انتهجته عبر سنوات نموها الفكرى. ولعل الموروث التشكيلى لمصر عبر حقب تاريخها الحضارى الطويل قد مكن الذائقة المصرية من استيعاب المتغيرات التى طرأت على مدارس هذا الفن، وكذلك خلق توطئة لذوبان الفنان المصرى فى هذا الخضم الإبداعى مع احتفاظه بهويته الفنية، وكذلك نما استقبال المصرى للفن التشكيلى من موروثـه منه الأمر الذى يجعل من هذا المعرض فرصة تتيح لنا مواصلة التبادل الوجدانى مع مدارس الفن التى يمثلها المعرض كذلك أيضًا فإن وجوده فى مصـر لتوصيل رسالته مباشرة دون وسيط من وسائل الاتصال يعد نموذجًا لما يحدثه التعاون الدولى من تواصل بين الشعوب.

فـــاروق حســنى

وزير الثقافة

Eugène Boudin "Le Port de Camaret "Détail"

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

'Egypte est aujourd'hui au rendez-vous, pour celebrer l'art au Caire qui, avec beaucoup d'enthousiasme, trace sa place sur la carte de la culture et de l'art.

Un evenement exceptionnel, qui donne à voir l'extraordinaire ampleur du dynamisme createur de ces mouvements artistiques .

L'omniprisence de l'art au long de la civilisation egyptienne remontant bien loin dans l'histoire, a sans doute permis à un public sensible d'apprecier la virtuosite de cette creation ininterrompue. Rien que ce creuset de creativite peut permettre auî peintre egyptien d'y adherer avec verve, sans pour autant perdre son identite.

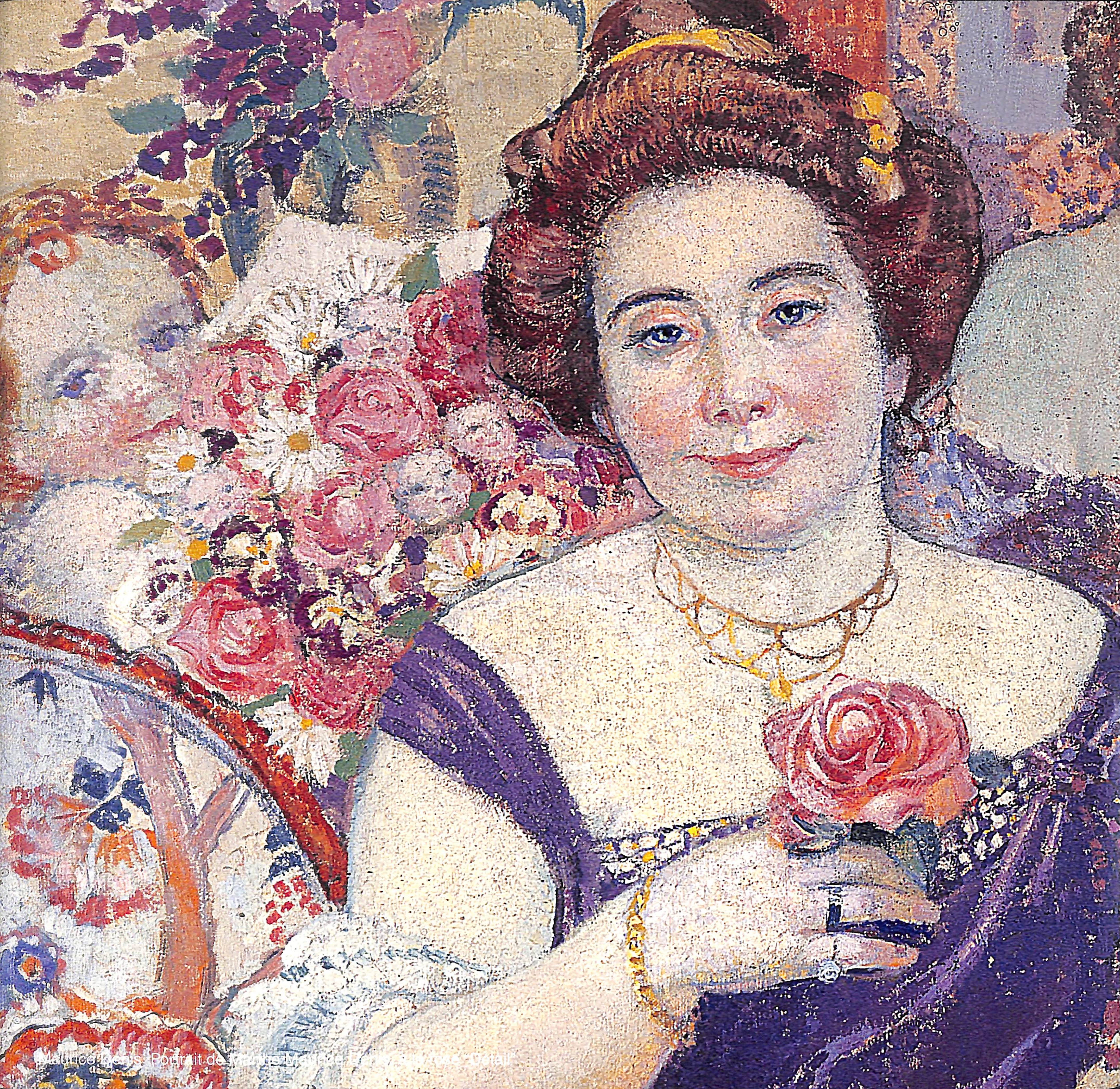
Ce contact offert à un public admirateur de l'art par vocation, le mettra en direct avec les ecoles qui ont marque irreversiblement le cours de l'art plastique. Il fait preuve d'une cooperation internationale visant à faire valoir echanges et creations entre les peuples.

F a r o u k H o s n i
Ministre de la culture

يقدم معرض «من التأثيرية إلى الحداثة» نخبة منتقاة من اللوحات لما يقرب من خمسين رساما من أعمدة التصوير الزيتى الفرنسى الذين خلدهم التاريخ.
وإذا كان الاعتقاد قد ساد حينا من الزمن بأن الفن اكتمل فى القرن الماضى من خلال رومانسية دولاكروا المتأججة، إلا أن هذا المعرض، بما يقدمه من روائع، يشهد بقوة على أن هذا الفن لم يكف لحظة عن تجديد وإثراء مفاهيمه بارتياده دروب مجهولة.
وهكذا نجد الفن وقد سار من ضفاف التأثيرية الهادئة إلى خضم التجريدية، ليؤسس بتياراته الفنية مفاهيما طليعية للحداثة، وقد أسهمت تلك المفاهيم التعددية للهوية الفنية، إضافة إلى كل ما يقتضيه البحث من دأب ومثابرة، فى التأكيد على المكانة المتميزة للساحة الفنية الفرنسية القائمة على الابتكارية والخلق، ومما لا شك فيه أن ادفاعية المهنة، والحماسة لها، وجرأة التناول، وتعددية وجهات النظر، علاوة على المثالية الموضوعية، كل هذا قد أسهم فى خلق حس شديد الذاتية، خط صفحات عظيمة فى تاريخ الفن. إن سعادتى لغامرة، إذ يتاح لتلك الأعمال التى تشهد على رغبة حقيقية فى ترك بصمة على وجه الزمن أن تعرض فى مصر، أرض الذكريات وتاريخ البشرية، فى إطار احتفالات الصداقة بين البلدين.

كاترين تروتمان

وزير الثقافة والاعلام

Maurice Denis, Portrait de Madame Maurice Denis à la rose – Détail

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

L'exposition " de l'impressionnisme à la modernité " propose une sélection attentive de quelque cinquante maîtres de la peinture qui se sont affirmés face à l'Histoire. Si l'on crut un moment, que l'art s'était accompli au siècle dernier à travers le romantisme bouillonnant d'un Delacroix, les chefs-d'oeuvre ici rassemblés viennent, au contraire, témoigner, et de manière étonnante, qu'il n'a cessé depuis de se renouveler, de s'enrichir en explorant des voies inconnues. Ainsi, des rives apaisées de l'impressionnisme jusqu'aux contreforts puissants de l'abstraction, les courants artistiques ont fondé les notions d'avant-garde et de modernité. La notion plurielle d'identité artistique et l'intensité d'une recherche exigeante ont permis à la scène française de s'affirmer comme un lieu privilégié d'échanges et de création. La ferveur du métier, l'audace des points de vue, l'idéalisme subjectif ont forgé des sensibilités farouchement individuelles qui ont écrit parmi les plus belles pages de l'histoire de l'art.

Je me réjouis donc que des oeuvres qui figurent comme autant de témoignages d'une volonté de marquer son temps, puissent être présentées en Égypte, terre de la mémoire et de l'histoire de l'humanité, dans le cadre de la célébration de l'amitié entre nos deux pays.

Catherine Trautmann
Ministre de la Culture et de la Communication

إن إقامة معرض لفن التصوير الزيتى الفرنسى فى قلب متحف محمود خليل ليعبر بكل صدق عن واحدة من أهم حلقات احتفـــالات مصر - فرنسا .. آفاق مشتركة

ويأتى هذا المعرض الذى يتميز بغزارة الأعمال المقدمة وشهرتها ليكون نظيراً - على أرض مصر - للمعرضين الكبيرين الذين أقيما هذا الصيف بمدينة باريس ألا وهما معرض "مجد الاسكندرية" بالقصر الصغير "Le Petit Palais" ومعرض "الكنوز الفاطمية بالقاهرة" بمعهد العالم العربى والذى تفضل السيد الرئيس محمد حسنى مبارك والسيد الرئيس چاك شيراك بافتتاحهما .

ولعل هذا الحدث يثير فى الأذهان المعرض الذى أقيم بمتحف أورسيه فى أواخر عام ١٩٩٤ حيث ضم عدداً كبيراً من المجموعـــات المصرية الخاصة بأعمال الفنانين التأثيريين، بل قد يذهب إلى أعمق من ذلك: فبعد مرور سابعين عاماً على إقامة معرض كبيـــــر للفنون الفرنسية بالقاهرة بناءً على مبادرة من الفنانين وجامعى اللوحات المتمرسين - يعد هذا الحدث تحية تقدير وإعزاز لهواة الفن الأجلاء مثل محمود خليل وكذلك للشخصيات الهامة مثل الأمير يوسف كمال، مؤسس أول مدرسة للفنون الجميلة فى الشرق الأوسط. فقد قام هؤلاء الفنانون بحذاقة ذوقهم فى النصف الأول من هذا القرن بجمع أعمال من الطراز الأول فى مجمـوعاتهم وأخـــرى فى مجموعات تابعة للدولة .

ومما لا شك فيه أن مصر تمتلك كنوزاً فريدة فى مجالات متعددة يشترك فى الاستمتاع بمشاهدتها شعبها وزواره علـى حد ســـواء . وأعنى بالطبع آثار الحضارة الفرعونية الخالدة وروائع الفن الإسلامى. أما فى الفترة المعاصرة، فيعد تشكيل هذه المجموعات مـــن خلال الأعمال الأجنبية إسهاماً فى الإبداع الفنى المصرى لاسيما فى مجال التصوير الزيتى الذى تتجلى لنا اليوم شواهـــده اللامعة .

إن جميع من يحظى بسعادة البقاء فى مصر، يعرفون إلى أى مدى يتأصل فيها معنى الجمال. هذا، وقد سمحت الاحتفالات الثقافية الهامة التى أقيمت بباريس لجمهور عريض من الفرنسيين - بل ومن كل دول العالم من الذين يتوافدون على فرنسا فى فصل الصيف لزيارة متاحف العاصمة - بتأمل هذا الفيض الهائل من الحضارة المصرية. وهكذا، يدعونا هذا المعرض "من التأثيرية إلى الحداثة" إلى رحلة حول الحضارة الفرنسية ليتكشف الجمهور المصرى وزوار مدينة القاهرة من خلالها ثراء الوحى الخصب الذى يصـــور ما يقرب من قرن من تاريخ فرنسا .

چـــان مـــارك دى لاســــــابلير

سفير فرنسا بجمهورية مصر العربية

Frédéric Bazille Forêt de Fontainebleau "Détail"

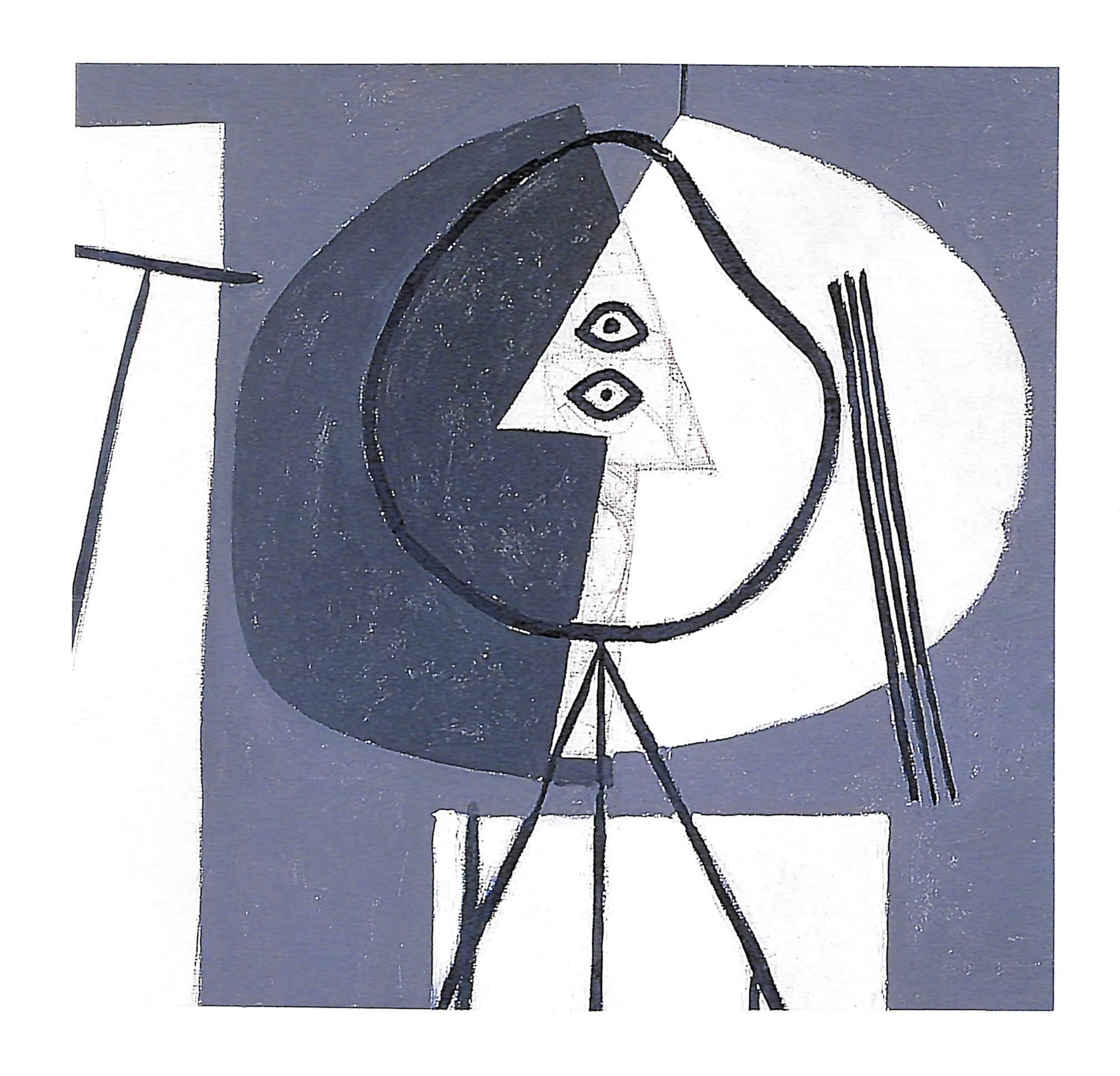
La rétrospective d'art français organisée dans l'enceinte du musée Mahmoud Khalil est à l'évidence un des temps forts du cycle de manifestations "France-Egypte : Horizons partagés". Par l'abondance et la notoriété des œuvres présentées, cette exposition constitue, sur le sol égyptien, le contrepoint des deux grandes expositions organisées cet été à Paris, "La Gloire d'Alexandrie" au Petit-Palais, les "Trésors fatimides du Caire" à l'Institut du Monde Arabe, et inaugurées par le Président Hosni Moubarak et le Président Jacques Chirac.

Cette manifestation répond également en écho à la présentation au Musée d'Orsay, à la fin de 1994, des plus belles toiles, largement impressionnistes, appartenant aux collections égyptiennes. Plus profondément peut-être, cette sélection d'œuvres majeures,soixante dix ans après la vaste exposition d'art français organisée au Caire à l'initiative d'artistes et de collectionneurs avertis, constitue-t-elle un hommage aux très grands amateurs d'art, comme Mahmoud Khalil, mais aussi aux personnalités officielles, comme le prince Youssef Kamal, créateur de la première école des Beaux-Arts au Moyen-Orient, qui ont, dans la première moitié de ce siècle, rassemblé avec une sûreté de goût remarquable des œuvres de premier plan dans leurs collections personnelles ou au profit des collections de l'Etat.

Sans doute l'Egypte a-t-elle, dans de nombreux domaines, des trésors uniques à faire partager à son peuple et à ses visiteurs. Je pense, bien sûr, aux productions de la civilisation pharaonique ou aux chefs d'œuvre que l'art islamique a suscités. Mais dans la période contemporaine, la constitution de ces collections à partir d'œuvres étrangères n'a pu que contribuer à la création artistique égyptienne, notamment dans le domaine pictural, où tant de brillants témoignages s'offrent à nous.

Tous ceux qui ont l'immense bonheur de demeurer en Egypte savent à quel point le sens du beau y demeure vivace. Et, de même que les importantes manifestations culturelles organisées à Paris ont permis à un très nombreux public, français bien sûr, mais aussi international — car l'on vient du monde entier, l'été, pour visiter les musées de la capitale — d'admirer le prodigieux foisonnement de la civilisation égyptienne, de même, le voyage à travers la civilisation française auquel nous convie l'exposition "De l'impressionnisme à la modernité" devrait-il permettre au public égyptien et aux visiteurs du Caire de découvrir la richesse d'inspiration très féconde qui traverse près d'un siècle d'histoire de France.

Jean-Marc de la Sablière
Ambassadeur de France en Egypte

Pablo Picasso Peintre à la palette et au chevalet “Détail”

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

باللوحة والقلم، والواقع والخيال كان لابد أن يحتفل الرسامون أيضًا بالعلاقات الثقافية المصرية الفرنسية الغنية والمتشابكة والتى امتدت اكثر من ألف عام. وهذا المعرض الفرنسى فى القاهرة من أكتوبر إلى ديسمبر ١٩٩٨ حدث ثقافى كبير يحتل مركزاً متميزاً ورائعًا بين أكثر من مائة احتفال بالآفاق المشتركة بين مصر وفرنسا[خمسون لوحة وخمسون رسامًا يرسمون معًا لوحة كبيرة وضخمة ومتسعة للآفاق المشتركة].

وفى قاعة «أفق واحد» بمتحف محمد محمود خليل (١٨٧٧ - ١٩٥٥). وكان من أكثر المصريين ولعًا وحبًا للتصوير الفرنسى. يرسم المصورون الفرنسيون رحلة إبداعهم الرائع الذى تميز به التصوير الفرنسى الحديث. من التأثيرية إلى الحداثة، ومن الواقعية والتأثيرية والحدثية والتكعيبية إلى السريالية والتجريد.

ولن تكفى نقرة واحدة لأى لوحة. لأن كل لوحة تفتح آفاقًا واسعة للمتعة والخيال والتأمل.

وبعض المتعة لايذوب أبدًا ويبقى دائمًا. ولا ينسى محبو الفنون الجميلة ذلك المعرض الفرنسى الرائع للتصوير الزيتى الذى شارك فيه الرسامون الفرنسيون بلوحات أحدث - فى احتفال القاهرة بالألفية الأولى - فبراير ١٩٦٩ .

واليوم من جديد يضيف معرض آفق واحد بمتحف محمد محمود خليل من روائع التصوير الفرنسى اجتيازًا جديدًا رائعًا، وقد نتوقف قليلاً عند فرنان ليجيه واستلهامه للخطوط الأفقية والرأسية الحاسمة فى لوحات الفراعنة، أو عند تجربة جوجان الحديثة فى رسم الوجوه والحليات فى الرسم الفرعونى. أو نتوقف أيضًا عند آفاق الرسام اندريه لوت والرسام كيز فان دوجنه فى مصر، ولكن لوحة واحدة للرسام الشاعر اميل برنارد (١٨٦٨ - ١٩٤١) قد لا تكفى لنكتشف حياة مؤسس مدرسة بونت افين Ponts - Aven وصديق فان جوخ وجوجان. وقد عاش برنارد فى مصر عشر سنوات (١٨٩٣ - ١٨٩٦ و ١٨٩٧ - ١٩٠٤) بين الشعر والرسم والحياة الروحانية، فى طنطا وشبرا وشارع الخرنفس بقلب القاهرة وتتصدر خمس لوحات له الدور الخامس فى معرض أورساى بباريس الى جانب لوحات صديقيه فان جوخ وجوجان، وقد أصدر الشاعر الرسام ديوانين من الشعر بالقاهرة، وله قصيدة رائعة عنوانها «مصر» وبعين الرسام يصور الشاعر زواج الألوان فى مصر بين الأخضر والأصفر، والنيل والصحراء، وكأنه يرى مصر بعيون جوجان. وبأذن الشاعر يلتقط الفرق بين الضجيج فى المدينة والسكينة فى القرية. وقد غذت روحانية متأججة عين الرسام بالرسم.. وقلب الشاعر بالشعر. وعبر بموسيقى الشعر مما لا يستطيع نقله بالخطوط والألوان. وتدفق تحديده الشعرى والعكس فى جريدته التى أنشأها بالقاهرة وسماها بارناس الشرق Parnasse Oriental .

ولا شك أن المتعة والخيال والتفاعل سوف تستمر بعد ثلاثة شهور بعد هذا المعرض الجميل. ففيه روائع نادرة من لوحات كوربيه وجوجان ومانيه ومونيه ولوتريك وجورج رو. ثم ليميه وماسون وهانز ارب، وجياكوميتى وماكس ارنيست وبيكاسو. وأى لوحة من هذه الروائع الخمسين نافذة تطل على آفاق بعيدة واسعة. ولا تكفى فى أى لوحة من تلك الروائع الخمسين نظرة واحدة

كامــــل زهيــــرى

قوميسير عام مصر - فرنسا .. آفاق مشتركة

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Toutefois, un seul tableau d'Emile Bernard (1868 - 1941), qui a chante la gloire de la peinture et a cultive les muses, ne peut suffire pour dire long sur la vie du fondateur de l'ecole " Pont- Aven " et l'ami de Van Gogh et de Gauguin. Bernard a vecu dix ans en Egypte (de 1893 à 1896 et de 1897 à 1904) menant une existence de poete et de peintre, s'interessant à la spiritualite, partageant son sejour entre la ville de Tanta, le quartier de Choubra et la rue Alkhoronfech au centre du Caire.

Cinq de ses tableaux occupent une place priviligiee au cinquieme etage du musee d'Orsay à Paris, à cote des chefs-d'oeuvre de ses amis Van Gogh et Gauguin. Il a en outre publie au Caire deux recueils de poesie. " Egypte " est l'un de ses poemes, ou il depeint avec les yeux du peintre le fusionnement du vert et du jaune, le Nil et le desert, comme s'il avait emprunte les yeux de Gauguin alors que ses oreilles de poete captent avec subtilite la difference entre une ville bruyante et un village paisible.

Une ardente spiritualite a nourri la vision du peintre qui dessine, aussi bien que le coeur du poete qui chante. Il a exprime en poemes ce que les lignes et les couleurs ne sont pas en mesure de le faire ... Un flot d'inspirations poetiques publiees dans son journal fonde au Caire, sous le non de " Parnasse Oriental " .

Plaisir et imagination nourriront les esprits longtemps apres cette exposition, regroupant les chefs-d'oeuvre de Courbet, Gauguin, Manet , Georges Rouault, Liger, Masson , Hans Arp, Giacometti, Max Ernst et Picasso ...

Cinquante-deux tableaux, cinquante-deux fenetres ouvertes sur de vastes horizons lointains ...

Comment un regard, peut-il donc suffire ?

K a m e l   Z o h e i r y

Commissaire general de l'année "France-Égypte..horizons partagés"

C'est avec leurs tableaux, leurs pinceaux , leur realite et leurs fantasmes que les peintres sont venus chanter les louanges de ces relations culturelles franco-egyptiennes qui remontent à plus de 1000 ans.
L'exposition qui se tient au Caire, du 3 octobre au 17 decembre, est un evenement d'exception, occupant une place priviligiee parmi les dizaines de festivites exaltant les horizons partages entre les deux pays.
Cinquante-deux tableaux, Cinquante-deux peintres, esquissant un magnifique tableau à la mesure de ces horizons partages.

C'est à la galerie " Horizon 1" du musee Mahmoud Khalil (1877 - 1955), fervent admirateur de la peinture francaise, que ces peintres francais sont au rendez-vous pour relater leur aventure insolite, qui a sans doute marque l'histoire de la peinture francaise moderne: de l'impressionnisme à la modernite, et du realisme , fauvisme, cubisme, au surrealisme et à l'abstrait.

Un seul regard ne peut suffire pour admirer leur splendeur. Chacun de ces tableaux ouvre tout large les horizons de l'extase, de l'imagination, de l'admiration et de la reflexion . Autant de plaisirs qui durent, qui ne s'eteignent jamais.
Le souvenir d'une autre exposition aussi exceptionnelle, qui a eu lieu lors de la celebration au Caire du premier millinaire, en fevrier 1969, plane encore dans l'esprit des admirateurs des Beaux Arts.
Aujourd'hui, cette exposition vient s'y joindre pour leur offrir de nouveaux chefs-d'oeuvre de la peinture francaise. Ils admireront les tableaux de Fernand Liger, puisant leur inspiration aux lignes horizontales et verticales dans les tableaux pharaoniques; le modernisme de Gauguin, qui se decele à travers les portraits, et les parures pharaoniques; le sejour des peintres Andre Lhote et Kees Van Dongen en Egypte.

يعد معرض الأعمال الخالدة التى تجسد قرنًا من التصوير الزيتى الفرنسى، حدثًا فنيًا غير مسبوق بالقاهرة، لا يضاهيه فى قيمته سوى معـــــرض «مجد الإسكندرية» الذى أتاحته مصر للجمهور الباريسى.

حدثان فنيان متفردان، يندرجان بطبيعة الحال فى إطار احتفالات مصر - فرنسا .. آفاق مشتركة، ويعبران عن تاريخ طويل خصيب من التبـادلات الثقافية بين البلدين، ومما لا شك فيه أنهما سيبقيان علامة فى التاريخ، وسيسهمان فى التقارب والمعرفة المتبادلة بين الشعبين والثقافتين.

والحقيقة أنه لولا كرم كبريات المتاحف الفرنسية لما استطعنا تجميع هذه الأعمال الخالدة التى نعرضها تحت مسمى «من التأثيرية وحتى الحداثة»، والتى تعطى صورة واضحة لقرابة قرن من الإبداع الفنى الفرنسى إذ يشهد هذا المعرض على تطور التصوير الزيتى الفرنسى فى الفترة ما بين عامى ١٨٦٠ و ١٩٤٠ ، وهى فترة الازدهار الحقيقى للفن الفرنسى، من خلال بزوغ التأثيرية التى اتضحت معالمها بصفة خاصة فى أعمال كل من بيسارو ومانييه وسيزان، وصولاً للقرن العشرين. لا سيما مع مجموعة الفنانين من أمثال ليجيه وبيكاسو وجياكوميتى، الذين أحدثوا انقلابًا جذريًا فى الإبداع التشكيلى وفى رؤيتنا للعالم.

هذه البانوراما التى تعرض للإبداع الفرنسى من قرن لآخر، والتى تأتى تخليدًا وتحية لذكرى محمود خليل، هذا العلاَّمة، عاشق الفن التشكيلى الفرنسى، تعد إضافة وإضاءة جديدة لمتحفه الذى يستضيف هذا المعرض، وتعطى مجموعته الخاصة منظوراً أشمل.

وختامًا، يطيب لى أن أتوجه بالشكر للفنان فاروق حسنى وزير الثقافة، ولجميع معاونيه من الوزارة على مساعداتهم القيمة، وللسيد دانيال مارشيسو، الذى كان وراء إقامة هذا المعرض. ولا يفوتنى ان اتوجه كذلك بالشكر لجميع المسئولين عن المتاحف الفرنسية الذين رحبوا بإعارة هذه اللوحات.

جـــان جـــاك آياجـــــون

قوميسير عام مصر - فرنسا .. آفاق مشتركة

Gustave Courbet Les demoiselles des bords de Seine "Détail"

Cette exposition de chefs-d'oeuvre évoquant un siècle de peinture française constitue un événement artistique sans précédent au Caire, un événement à la mesure de celui offert par l'Égypte au public parisien avec l'exposition La Gloire d'Alexandrie.

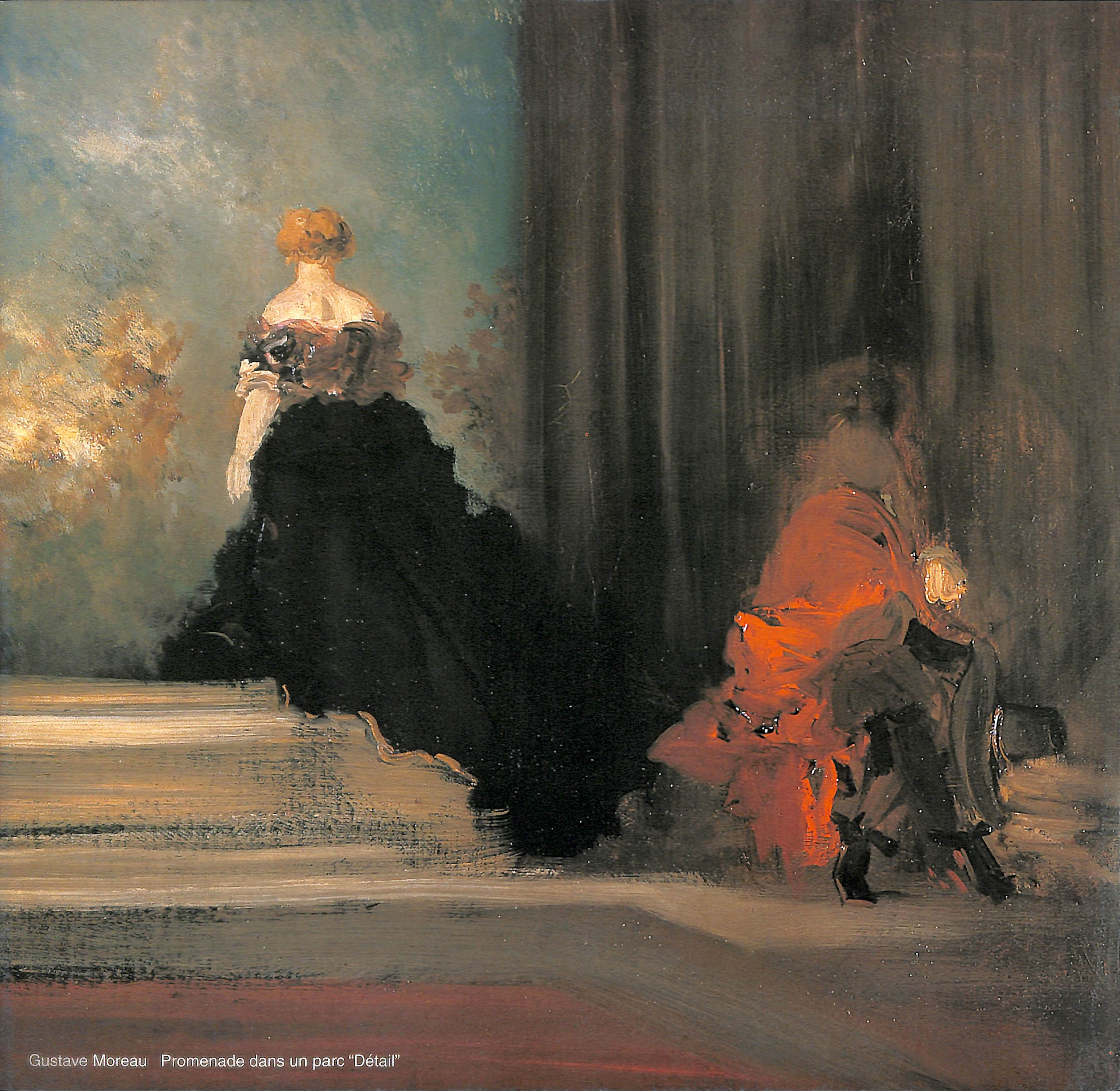
Ces deux manifestations exceptionnelles s'inscrivent naturellement dans le cadre du programme "France-Égypte : Horizons partagés" et dans la longue et féconde histoire des échanges culturels entre les deux pays ; toutes deux, à n'en pas douter, feront date et participeront au rapprochement et à la connaissance mutuelle des deux peuples et des deux cultures.

Grâce à la générosité des plus grands musées parisiens, ont été réunis ces chefs-d'oeuvre qui, "de l'impressionnisme à la modernité", évoquent quasiment un siècle de création artistique française. L'exposition témoigne ainsi de l'évolution de la peinture française de 1860 à 1940, période essentielle de son rayonnement à travers des oeuvres et des artistes majeurs : depuis le XIXe siècle avec Corot qui annonce déjà l'impressionnisme représenté notamment par Manet, Monet, Gauguin et Cézanne, jusqu'au milieu du XXe siècle avec des maîtres tels que Matisse, Léger, Picasso, Duchamp et Giacometti, qui bouleversent si radicalement la création plastique et notre vision du monde.

Ce panorama de la création française d'un siècle à l'autre constitue aussi un hommage à la mémoire de ce connaisseur et amateur passionné de l'art français que fut Mahmoud Khalil, et offre à son musée qui l'accueille, un éclairage nouveau et une mise en perspective de ses propres collections.

Je tiens enfin à remercier pour leur aide précieuse Farouk Hosni, ministre de la culture, l'ensemble des collaborateurs de son ministère, Daniel Marchesseau, qui a si brillamment assuré le commissariat de cette exposition, ainsi que les responsables des musées français et les collectionneurs privés qui ont accepté le prêt de ces oeuvres.

Jean-Jacques Aillagon
commissaire général de l'année "France-Égypte : horizons partagés"

Gustave Moreau Promenade dans un parc "Détail"

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

وقد ورث القرن العشرين صراعات الحداثة والتقاليد وانتصارات وهزائم كل الثورات الفنية التى تمخض عنها القرن التاسع عشر فى الفنون. وكان للمتغيرات والتحولات وعوامل القلق والاضطراب والتجديد الدائم فعلها السريع والمتلاحق فى مسألة تبدل القيم الجمالية اللانهائى الذى أدى بدوره الى التوسع العمودى والأفقى فى الخارطة الفنية الحداثية فى القرن العشرين. كما أن دخول المفردات والرؤى الفنية اليابانية والإسلامية والأفريقية إلى نسيج المفاهيم الفنية الحداثية الأوروبية (مابعد الانطباعية وفان جوخ، جوجان والفن البدائى، بيكاسو والفن الإفريقى والتكعيبية بول كلى وماتيس وبزاك والفنون الإسلامية والزخرفية، والطليعى، وغيرها من المحاولات والنزعات الفنية).

إن كل المحاولات والتجارب الفنية التى تمخض عنها القرن العشرون، من اتجاهات لصياغة جديدة للواقع من تكعيبية ودادية وتعبيرية ومستقبلية وتجريدية وسريالية وغيرها . هذه المحاولات والتجارب الفنية حاولت التحرر الفنى وتخطى المفاهيم القديمة والثابتة بخلق فكر الحداثة القائم على تخطى وتفكيك كل القيم القديمة دون تجاوزها .

فبينما كان فنان القرن التاسع عشر فى فرنسا وأوروبا بشكل عام أسير ازدواجية بين تقاليده وتاريخه الفنى، وبين المعاصرة والحداثة، أسهم التكيف الحاصل فى القرن العشرين بمجمل عملية التفكيك القيمى وإعادة البناء المتغير العابر فى التيارات الفنية.

وهذه البانوراما من إنجازات التصوير الفرنسى فى الفترة من ١٨٦٠ - ١٩٤٠ «من التأثيرية إلى الحداثة» تعكس مدى الاستجابة لمتغيرات الواقع وتطوراته فى المجتمع الفرنسى والأوروبى، والاستجابة للمشاعر الداخلية والأفكار الجديدة لدى الفنان.

ونعود فنؤكد على أهمية دور المؤسسات الثقافية ومراكز الفنون والمتاحف وهو الدور الذى يتطلب جذب انتباه الجمهور والاحتفاظ به عبر إيقاع مستمر من الحركة والتجديد.

ا.د/ احمد نوار

رئيس المركز القومى للفنون التشكيلية
ورئيس قطاع المتاحف ورئيس صندوق إنقاذ آثار النوبة
بالمجلس الأعلى للآثار

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Dans le cadre des echanges culturels entre les deux pays, l'Egypte et la France organisent une exposition sous le titre : " De l'impressionnisme à la modernite " (1860 - 1940) visant à renforcer les " horizons partages" en matiere d'art plastique. Cinquante-deux toiles y sont exposees, offrant à la vue des admirateurs une retrospective selective de chefs-d'oeuvre, provenant des musees francais les plus celebres (musee d'Orsay , musee National d'Art Moderne - centre Georges Pompidou, musee d'Art Moderne, musee du Petit Palais, Musee du Louvre) aussi bien que des collections privees (Galerie Larock Granoff / Paris, Annette Giacometti - aux bons soins de l'Association Alberto et Annette Giacometti) ayant genereusement accepte de preter leurs tresors . La galerie " Horizon 1 ", musee Mahmoud Khalil, accueille aujourd'hui cette manifestation artistique, puisant son importance à la periode de grande mutation qu'elle revele.

Periode de transition, une des plus feconde de l'histoire de l'art francais, voire europeen, elle decele les multiples courants revolutionnaires qui ont alors marque l'art plastique. On y reconnait les traits, les traces, l'impact de l'evolution historique des peuples; l'art et le milieu en pleine interaction .

Le XIXe siecle annonce le temps fort de l'art en France. Cette derniere deploie sur le monde de l'art ses couleurs, ses touches sa propre creativite. Elle doit la diversite de son experience, qui se veut moderniste à tous crins, à cette gamme de valeurs à la fois spirituelles, matirialistes, rationnelles, et imotionnelles ayant ete à la base du clivage des courants et des mouvements qui l'ont traversee, pour enfin meriter la place preponderante qu'avait dejà occupee l'Italie pendant des siecles.

De l'impressionnisme au realisme, de l'academisme au pointillisme, du fauvisme au cubisme, des annees de bouillonnement artistique et de frinisie picturale : un legs transmis dans son integralite à notre siecle. Il diferle, operant une complete transposition des valeurs esthetiques que vient enrichir une inspiration japonaise, islamique et africaine (Van Gogh - postimpressionnisme, Gauguin - art primitif, Picasso - art negre, Kelly, Matisse , Braque - cubisme , outre l'art islamique, decoratif , et avant-gardiste etc.)
L'art dans cette premiere moitie du XXe siecle est secoue de multiples revolutions: cubisme, dada, expressionnisme, futurisme, abstrait, surrealisme, etc. Les mouvements se succedent, plus radicaux les uns que les autres, frayant la voie à un esprit moderniste deconstruisant les anciennes valeurs sans pour autant les negliger.

Partage entre les diverses tendances du siecle, tradition et histoire, ancien et moderne, le peintre du XIXe siecle n'avait pas les memes apports du XXe : adaptation et restructuration des valeurs et des courants artistiques Ce panorama de la peinture francaise de 1860 à 1940, " de l'impressionnisme à la modernite " est en meme temps une realite qui se revele, une evolution de societe qui se cristallise, une emotion , et une pensee qui prennent forme.

Enfin, nous invitons les instances culturelles (centres d'art, musees etc.) à assumer les responsabilites qui leur incombent, pour attirer le plus large publique, au rythme de ces mouvements toujours renovateurs.

Prof. Dr. Ahmed Nawar

President du centre national des Arts Plastiques
et chef du secteur des musées au conseil superieur d'antiquites

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

فى ربيع عام ١٩٢٨، وفى عاصمة مصر، تم بناء على طلب من جمعية محبى الفنون، تنظيم معرض على درجة كبيرة من الأهمية تحت عنوان: «الفن الفرنسى – من ١٨٢٧ إلى ١٩٢٧ . كانت اللوحات المعروضة قادمة من المتاحف الفرنسية لاسيما اللوفر، وهى أعمال لدولاكروا وكوربيه وميليه وفروماتان. علاوة على بعض المقتنيات المصرية من الفن الغربى، وقد قام محمود خليل، هذا المقتنى الاستثنائى المحب للفن، بإعارة المعرض خمسين لوحة لأهم الفنانين الفرنسيين من أمثال تولوز لوتريك وسيسلى ومونيه وجوجان وبيسارو، وقد أقيم هذا المعرض تحت رعاية الجمعية الفرنسية للتبادلات الفنية، التى أصبحت فيما بعد. الجمعية الفرنسية للحركة الفنية.

وبعد سبعين عامًا عهد للجمعية الفرنسية للحركة الفنية مهمة تنسيق احتفاليات «مصر فرنسا – آفاق مشتركة» مع الجانب المصرى، فعادت إلى ضفاف النيل، وها هو معرض «من التأثيرية إلى الحداثة» يأتى لتضمه جدران متحف محمود خليل الذى قامت وزارة الثقافة المصرية بتطويره وتحديثه على أكمل وجه، والحقيقة أنه ما كنا نحلم بأفضل من هذا المكان ليضم بين جنباته هذا المعرض.

وفى هذه التظاهرة، التى سعدت الجمعية الفرنسية للحركة الفنية بالإسهام فيها، نحمل بعضًا من ضياء فرنسا ومناظرها الطبيعية وأشكالها، إلى متذوقى هذا الفن من الجماهير المصرية العريضة، وتعد هذه التبادلات الثقافية ضرورة لحياة الشعوب من أجل تعميق العلاقات التى تربط بينهم. لقد أدهشتنى فى باريس روعة الأشياء التى أعارها المجلس الأعلى للآثار للعرض فى متحف القصر الصغير ومعهد العالم العربى. إذ ينبعث من تمثال بطليموس الفرعونى، كمًا من النسيج الذى يرجع للعهد الإسلامى، والفسيفساء الرائعة والمصنوعات الخشبية بنقوشها المدهشة نفس القوة المنبعثة من فرشاة التأثيريين. ولاشك، أنه بسبب إدراك مصر وفرنسا لقوة إشعاع حضارتهما، استطاعت شعوبنا إقامة واحد من أخصب الحوارات الثقافية في نهاية هذا القرن. وإننى أتقدم بخالص الشكر والعرفان لكل من أسهم فى الإعداد لهذا المعرض، سواء من الجانب المصرى أو من الجانب الفرنسى.

آلان ديــكو
عضو الاكاديمية الفرنسية
رئيس الجمعية الفرنسية للنشاط الفنى

Henri Fantin-Latour Roses dans une coupe "Détail"

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Au printemps 1928 était organisée, dans la capitale égyptienne, à la demande de la Société des amis de l'art, une spectaculaire Exposition d'art français 1827 -1927. Les oeuvres exposées provenaient de France, en particulier du Louvre, avec des tableaux de Delacroix, Courbet, Millet, Fromentin, mais aussi des collections égyptiennes d'art occidental. Mahmoud Khalil, collectionneur d'exception, avait prêté plus de cinquante oeuvres des plus grands de nos artistes, allant de Courbet à Toulouse-Lautrec, en passant par Sisley, Monet , Gauguin et Pissarro. Cette manifestation bénéficiait - déjà - de l'appui de l'Association française d'expansion et d'échanges artistiques qui allait devenir l'Association Française d'Action Artistique (AFAA).

Soixante-dix ans plus tard, l'AFAA, à qui a été confiée, du côté français, la coordination de l'ensemble des manifestations "France-Egypte : Horizons Partagés", est de retour sur les bords du Nil. L'exposition De l'impressionnisme à la modernité est accueillie - on ne pouvait rêver lieu plus adapté et coup de chapeau plus justifié - dans l'enceinte du musée Mohamed Mahmoud Khalil, préservé et admirablement rénové par le ministère égyptien de la Culture.

Avec cette manifestation, à l'organisation de laquelle l'AFAA est heureuse de contribuer, c'est un peu de la lumière et des paysages de France, des formes de mon pays, qui s'offrent à la sensibilité du grand public égyptien. De tels échanges culturels sont essentiels à la vie des peuples pour célébrer la profondeur des liens qui les unissent. J'ai été saisi, à Paris, par la splendeur des objets que le Conseil Supérieur des Antiquités a accepté de prêter au Petit Palais et à l'Institut du Monde Arabe. De la statue de Ptolémée en pharaon aux tissus islamiques, de la mosaïque au chien aux prodigieux *mirhab* en bois sculpté, se dégage la même force de l'esprit que de l'art surgi des pinceaux impressionnistes. N'en doutons pas : c'est parce que, en Egypte comme en France, chacun est assuré de la force rayonnante de sa civilisation que nos deux peuples ont engagé - et réussi - l'un des dialogues les plus féconds de cette fin de siècle.

Que tous ceux - Egyptiens et Français - qui y ont contribué à l'occasion de la préparation de cette exposition trouvent ici l'expression de ma gratitude.

Alain Decaux
de l'Académie Française
Président de l'AFAA

Suzanne Valadon Nature morte aux tulipes et au compotier de fruits “ Détail”

ومما لا شك فيه أن الأعمال النقدية والإبداعية، والصراعات الطبقية أو المذهبية قد استمدت جذورها من اختلاط الأصول (فبينما كان تولوز لوتريك ارستقراطى الأصل، كانت اصول فان فالادون أكثر تواضعًا) والعقليات (فإننا نجد آرب المانى الأصل، وسيسلى إنجليزى) وتنوع اللغات (فبيكاسو يتحدث الأسبانية، وموديليانى الإيطالية) والديانات (رووه مسيحى بينما شاجال يهودى) فكأنها نزعة فطرية وموهبة ترجع للميول الثقافية.
حس يقظ مرهف، ودأب نادر الجنسية، وجرأة فى التناول، كلها خصال تتبدى للنظرة المتفحصة فى مختلف مجالات التصوير أو الفنون الجميلة، وتكشف كيف بدأت بذور الثورة الحداثية التى قادت قرننا هذا تختمر ببطء وتتلاحق صوب فجر الفية جديدة.
وقد أثارت جماليات الضوء كما طورتها اللوحات صغيرة الحجم التى أنتجتها هذه الأعوام الحاسمة (من ١٨٦٠ وحتى ١٩٤٠) أكثر من ضجة، وهى لوحات تنضح بعبق هذا الزمان وترصد بوعى متغيرات العصر. ولكن الفنانين يجيدون إخراج مكنونات ذاتهم والتعبير عن الأشياء أكثر من أى شخص آخر، وهم يطوقون للبلوغ إلى الحقيقة، ويرصدون بحدس نافذ مقدمات التاريخ وبوادره، فيتجلى فى أعمالهم، وهم بتحررهم الفكرى، أقدر من يبلور كل ما يطرأ على المجتمعات التى ينتمون لها من تغيرات، ويستطيعون بملكة متفردة التعبير «بصورة أخرى» ويستبقون الأحداث والأزمات، ولحظات الذروة أو الأفول.
لحظات من التجلى، شاءتها لهم الأقدار، فارتبطت بها أسماء مثل كورو وبيكاسو ومانيه وليجيه وكوربيه و دى شامب وجوجان وماتيس وسيزان وموديليانى ومونييه وشاجال ومورو وجياكومتى.
وبعيدًا عن الانقسامات أو حتى تطابق وجهات النظر، يتجاوز التصوير التاريخ وأحداثه منذ العصور الوسطى، ليشهد على التطور فى أسمى صوره الخالدة. هذه المسيرة التى انطلقت من الاكاديمية حتى التأثيرية، من جماعة الأنبياء حتى المذهب الوحشى، من التكعيبية حتى السيريالية، وصولاً لدروس الماضى وعبقه الذى تشتهيه العين لتعطينا صورة نموذجية للتطور الذى أدى إلى الحداثة، واليوم يعيد التاريخ دورته، ويقول الفنانون نفس الأشياء، وإن عبروا عنها بصورة مختلفة.

دانيال مارشيسو

قوميسير المعرض

Les dialogues et critiques, les luttes - qu'elles soient de classes ou d'écoles - et la fécondité qui s'y attache, ont également trouvé leurs sources dans la mixité des origines (Toulouse-Lautrec aristocrate, Valadon enfant naturelle) et des mémoires (Arp né allemand, Sisley né anglais), dans la diversité des langues (Picasso l'espagnol, Modigliani l'italien) et des religions (Rouault chrétien, Chagall juif) comme dans un appétit créatif premier, propre aux déclinaisons culturelles. Une curiosité attentive, une pugnacité rare, des investigations hardies : tout révèle à l'examen, dans les multiples champs de la peinture, comme dans ceux, également variés, des autres Beaux Arts, les ferments modernes d'une révolution lente qui a conduit notre siècle, au-delà des vicissitudes, à l'aube du nouveau millénaire.

Imprégnée autant de l'air du temps que de la sensibilité changeante des époques, l'esthétique des lumières telle qu'a évolué la peinture de chevalet durant ces années décisives (1860-1940) a été maintes fois chahutée. Mais, les artistes, mieux que personne, savent exprimer, selon leur facture propre et dans un souci constant de vérité, les prémisses de l'histoire ; ils en sont les interprètes les plus intuitifs et les plus fervents. Mieux que quiconque, leur liberté de pensée cristallise l'observation des sociétés auxquelles ils appartiennent. Par une étrange faculté à dire autrement, ils anticipent événements et crises, apogée comme déclin.

C'est à cette haute destinée que des visionnaires comme Corot et Picasso, Manet et Léger, Courbet et Duchamp, Gauguin et Matisse, Cézanne et Modigliani, Monet et Chagall, Moreau et Giacometti ont attaché leur nom. Au-delà des clivages et des rencontres, transcendant l'histoire et ses péripéties depuis l'antiquité, c'est le progrès au sens le plus noble dont témoigne, éternellement, la peinture. En évaluant ce cheminement de l'académisme à l'impressionnisme, des nabis aux fauves, du cubisme au surréalisme, à l'aulne de la délectation du regard et des leçons du passé, nous touchons à un idéal de modernité. Les artistes, aujourd'hui, différemment, ne disent pas autre chose.

Daniel Marchesseau

Le Commissaire de l'exposition

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Esquisser en quelques cinquante-deux tableaux ce que fut la peinture française entre 1860 et 1940 demeure évidemment une gageure. C'est donc à un panorama très sélectif que nous sommes conviés aujourd'hui. Notre souhait a été d'inscrire cette présentation en contrepoint du célèbre patrimoine du Musée Mahmoud Khalil, en hommage au généreux connoisseur et donateur cairote. Figure d'exception, M. Mohamed Mahmoud Khalil est, sans nul doute et très naturellement, à l'origine virtuelle de notre manifestation, la première depuis l'historique "Exposition d'art français, 1827-1927" inaugurée au Caire en 1928, et à laquelle lui-même avait prêté, avec son épouse française Émilienne Luce, cinquante-deux oeuvres (exactement le même nombre que nous présentons aujourd'hui). Son impressionnante collection privée dans leur somptueuse villa de Guizeh - dont cent-vingt pièces ont été justement applaudies au Musée d'Orsay à Paris en 1994 - est celle qui offre aujourd'hui, dans ce même lieu réaménagé en musée, au public le plus large, l'approche la plus choisie de l'art français de la deuxième moitié du XIX°siècle en terre d'Islam.

La promenade à laquelle nous vous invitons aujourd'hui devrait permettre à l'amateur comme à l'étudiant de mieux cerner ce qu'a été, dans son évolution au cours de presque cent années, la scène française dans ses mutations. La peinture comme miroir de société apparaît, au-delà d'un ensemble de représentations, de couleurs, de styles, comme un creuset des valeurs et des idées, où s'est transformé le goût français du Second Empire jusqu'au cataclysme qui a secoué le monde en 1940.

Aussi bien, le titre "De l'Impressionnisme à la Modernité - Peintres français de Corot à Picasso, 1860 - 1940" est-il tout à la fois réducteur, parce qu'en forme d'ellipse, et ambitieux, parce que fragmentaire.

Cette sélection d'oeuvres, provenant des plus célèbres musées parisiens et de prestigieuses collections privées, épouse les mouvements qui ont infléchi le cours de la peinture, à l'égal des grands courants de pensée qui ont modernisé politique et société.

Dès la fin du romantisme - dont on sait tout ce qu'il doit à l'Orient méditerranéen et à l'Égypte en particulier - le génie artistique s'est renouvelé en mouvements et factions, ondes parallèles et divergentes, contraires et plurielles, rivales souvent, conflictuelles parfois. Une formidable diversité de personnalités engagées et de talents prometteurs a permis, en cercles grégaires ou en solitudes douloureuses, de remarquables progrès, nourriciers de sa richesse formelle et de son exemplarité européenne.

هانز آرب
فريدريك بازيل
أميل برنار
أوجين بودان
جورج براك
فيكتور برونير
جوستاف كاييوت
بول سيزان
مارك شاجال
كاميل كورو
جوستاف كوربيه
روبرت ديلونى
موريس دنيس
أندريه ديران
مارسيل دى شامب
راوول دوفى

JEAN ARP
FRÉDÉRIC BAZILLE
ÉMILE BERNARD
PIERRE BONNARD
EUGÈNE BOUDIN
GEORGES BRAQUE
VICTOR BRAUNER
GUSTAVE CAILLEBOTTE
PAUL CÉZANNE
MARC CHAGALL
CAMILLE COROT
GUSTAVE COURBET
ROBERT DELAUNAY
MAURICE DENIS
ANDRÉ DERAIN
MARCEL DUCHAMP
RAOUL DUFY

ماكس إرنست

هنرى لاتور

جون فوتريه

بول جوجان

البرتو جياكوميتى

مارسيل جرومير

جون هيليون

فرانتيسك كوبيكا

فرناند ليجيه

أندريه لوت

آدوار مانيه

هنرى شارك منجاى

بيير البير ماركيه

أندريه ماسون

هنرى ماتيس

جون فرانسو ميليه

أميدو مودليانى

كلود مونيه

MAX ERNST
HENRI FANTIN-LATOUR
JEAN FAUTRIER
PAUL GAUGUIN
ALBERTO GIACOMETTI
MARCEL GROMAIRE
JEAN HÉLION
FRANTISEK KUPKA
FERNAND LÉGER
ANDRÉ LHOTE
ÉDOUARD MANET
HENRI MANGUIN
ALBERT MARQUET
ANDRÉ MASSON
HENRI MATISSE
JEAN-FRANÇOIS MILLET
AMEDEO MODIGLIANI
CLAUDE MONET

جوستاف مورو

باسان

فرنسيس بيكابيا

بابلو بيكاسو

كاميل بيسارو

بيير دى شافان

جورج رووه

بول سيرزيه

الفريد سيسلى

هنرى تولوز-لوتريك

سوزان فالادون

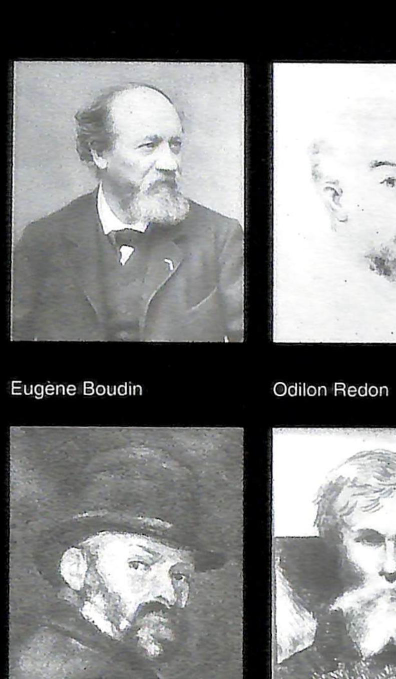
كيس فان دوجان

جاك فيلون

أدوارد فيارد

موريس فلامنك

GUSTAVE MOREAU
JULIUS PASCIN
FRANCIS PICABIA
PABLO PICASSO
CAMILLE PISSARRO
PIERRE P. DE CHAVANNES
ODILON REDON
AUGUSTE RENOIR
GEORGES ROUAULT
PAUL SÉRUSIER
ALFRED SISLEY
H. DE TOULOUSE-LAUTREC
SUZANNE VALADON
KEES VAN DONGEN
JACQUES VILLON
MAURICE DE VLAMINCK
ÉDOUARD VUILLARD

Eugène Boudin | Odilon Redon | Frédéric Bazille | Édouard Manet | Gustave Courbet | Jean-François Millet | Jean-Baptiste Camille Corot

Paul Cézanne | Gustave Moreau | Pierre-Auguste Renoir | Camille Pissarro | Gustave Caillebotte | Henri Fantin-Latour | Alfred Sisley

Émile Bernard | Claude Monet | Henri de Toulouse-Lautrec | Paul Gauguin | Édouard Vuillard | Paul Sérusier | Pierre Puvis de Chavannes

Marc Chagall | Amedeo Modigliani | Maurice Denis | Francis Picabia | Kees van Dongen | Georges Braque | Henri-Charles Manguin

Fernand Léger

Alberto Giacometti

Pascin

Pierre-Albert Marquet

Raoul Dufy

Maurice de Vlaminck

Frantisek Kupka

Pierre Bonnard

André Lhote

Jean Fautrier

Suzanne Valadon

Marcel Gromaire

Pablo Picasso

Robert Delaunay

Victor Brauner

Jacques Villon

Georges Rouault

André Derain

Jean (ou Hans) Arp

Jean Hélion

Max Ernst

Un Siécle De Peinture Française
De Corot á Picasso
XIX -XX°s.

Marcel Duchamp

Henri Matisse

André Masson

الأعمال المعروضة

OEUVRES EXPOSES

Jean-Baptiste Camille Corot

Paris 1796-1875
Peintre français

جان باتيست كاميل كورو

باريس ١٧٩٦ - ١٨٧٥
مصور فرنسى

Lorsque sa famille, appartenant à la petite bourgeoisie, le laisse suivre sa vocation, il prend conseil auprès de Michallon et Bertin, qui l'incitent à peindre en plein air. Après deux ans de formation, il part pour l'Italie, où il peint, de 1826 à 1828, nombre de paysages baignés d'une lumière douce et chaude, Colisée ou Trinité des monts, présentant au Salon de 1827 le plus sombre Pont de Narni. De retour en France, il sillonne le pays et les côtes, itinérant de Normandie en Provence, de Bretagne en Bourgogne, et jusqu'à la Suisse et aux Pays-Bas, en Italie à nouveau (1834) comme à Londres. Il peint aussi quelques nus, des portraits, s'adonne à la gravure, et laisse près de soixante-dix clichés-verre. Mais l'essentiel de son œuvre, très abondant (entre deux et trois mille peintures), tient à ses paysages. Qu'il fixe sous-bois ou monuments, Cathédrale de Chartres (1830), ou Port de La Rochelle (1852) , calmes prés ou sites particuliers, modestes vues baignées de clarté, il agrémente parfois les lieux, se souvenant de la peinture de Claude Lorrain, de personnages mythologiques ou bibliques, nymphes ou bergers. Sa peinture résulte d'ailleurs, pour le critique Charles Baudelaire, d'un «miracle du cœur et de l'esprit» .

ولد جان كورو لأسرة من الطبقة المتوسطة وحينما سمحت له أسرته بتحقيق ميوله الفنية عمل بنصيحة ميشالون وبرتان بالرسم من الطبيعة . وبعد سنتين من التكوين الفنى ، سافر إلى أيطاليا حيث صور فيما بين عامى ١٨٢٦ - ١٨٢٨ ، العديد من المناظر الطبيعية الغارقة فى ضوء جنوبى ناعم ودافىء مثل لوحة «كوليزيه أو ثلاثية الجبال» و فى صالون ١٨٢٧تقدم بلوحته القاتمه «قنطرة نارنى». وعندما عاد إلى فرنسا قطع البلاد طولا وعرضا متجولا من نورماندى ان بروفانس ، بريتانى ان بورجونى حتى سويسرا والأراضى الواطئـــة ، ثم عاد إلى إيطاليا من جديد عام « ١٨٣٤ » وقد صور كورو فى بعض لوحاته عاريات وصورا شخصيه ، ثم انقطع إلى أعمال الحفر حيث ترك مايقرب من السبعين عملا ، ولكن أهم لوحاته -التى تتميز بوفرة العدد «مابين اثنين إلى ثلاثة آلاف لوحة» - تتناول مناظر طبيعية للغابات والمبانى الصرحية - «كاتدرائيه شارتر» ١٨٣٠ ، أو «ميناء دلا روشيل» ١٨٥٢ - والأماكن الهادئة والمناظر البسيطة الغارقة فى الضياء .كانت لوحاته تزهو أحيانا ببهجة المكان ، متذكرا فى دلك أعمال كلود لوران ، والشخصيات الأسطورية أو الإنجيلية والحوريات والرعاة . إن لوحاته هى « معجزة القلب والروح» كما يصفها الناقد شارل بودلير فى معرض حديثه عن كورو. .

Bibliographie : Catalogue de l'exposition Camille Corot 1796-1875, Galeries nationales du Grand Palais, Paris/Musée des Beaux-Arts d'Ottawa/Metropolitan Museum of Art, New York, 1991.

المراجع : كتالوج معرض كاميل كورو ١٧٩٦ - ١٨٧٥ ، القاعات الوطنية للقصر الكبير ، باريس ، متحف الفنون الجميلة بأوتاو / متحف المترو بوليتان للفنون ، نيويورك ، ١٩٩١ .

Entrée de village,
dit aussi Village au bord de mer
Huile sur toile
45 x 55 cm
Musée du Louvre, Paris

مدخل القرية
تسمى ايضا «قرية على شاطىء البحر».
الوان زيتية على توال
٤٥× ٥٥ سم
متحف اللوفر ، باريس

Jean-François Millet

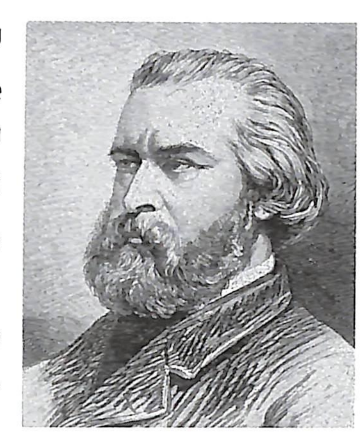
(Gruchy 1814 - Barbizon 1875)
Peintre français.

Fils d'agriculteurs aisés, il commence à peindre avant ses vingt ans et en 1837, une bourse lui permet d'étudier à Paris, dans l'atelier de Delaroche, ainsi que devant les maîtres, au Louvre - avec un intérêt manifeste pour les peintres espagnols. À partir de 1840, il gagne sa vie comme portraitiste, et l'une de ses toiles est acceptée au Salon. Il séjourne à Cherbourg et au Havre, puis revient à Paris en 1845 et se lie avec Honoré Daumier ; il admire alors la composition de Poussin et la puissance de Michel-Ange, comme le chromatisme de Delacroix. Il peint portraits et nus, et en 1848, présente au Salon Le Vanneur. L'année suivante, il s'installe à Barbizon. Il se consacre désormais à des sujets ruraux et paysans, Semeur exposé au Salon de 1850, Repas des moissonneurs (1853), Glaneuses (1857) ou Planteurs de pommes de terre (1862), ainsi que sa toile la plus emblématique L'Angélus en 1859. À partir de 1863, en raison de ses liens avec Théodore Rousseau, il devient à ses côtés le principal représentant de l'École de Barbizon. Populaire, il connaît un succès international que vient conforter sa reconnaissance officielle - il reçoit la Légion d'honneur en 1868 - avant de susciter l'enthousiasme du très critique Octave Mirbeau. En 1874, il peint encore une Chasse aux oiseaux. Ses préoccupations sociales et humaines apparaissent dans ses représentations d'hommes et de femmes au travail, au sein de paysages à la lumière changeante d'Île de France. Il puise son inspiration chez Virgile, La Fontaine et dans la Bible, se réfère à la peinture française classique comme à l'art hollandais de Brueghel. Au confluent du réalisme, de l'impressionnisme naissant et du symbolisme, il exerce une influence marquée sur ses cadets Courbet, puis Van Gogh, mais aussi Seurat, Redon et Pissarro.

Bibliographie : Catalogue de l'exposition Millet/Vincent Van Gogh, Musée d'Orsay, Paris, 1998.

جان ـ فرانسو ميليه

جروشى ١٨١٤ - باربيزون ١٨٧٥
مصور فرنسى

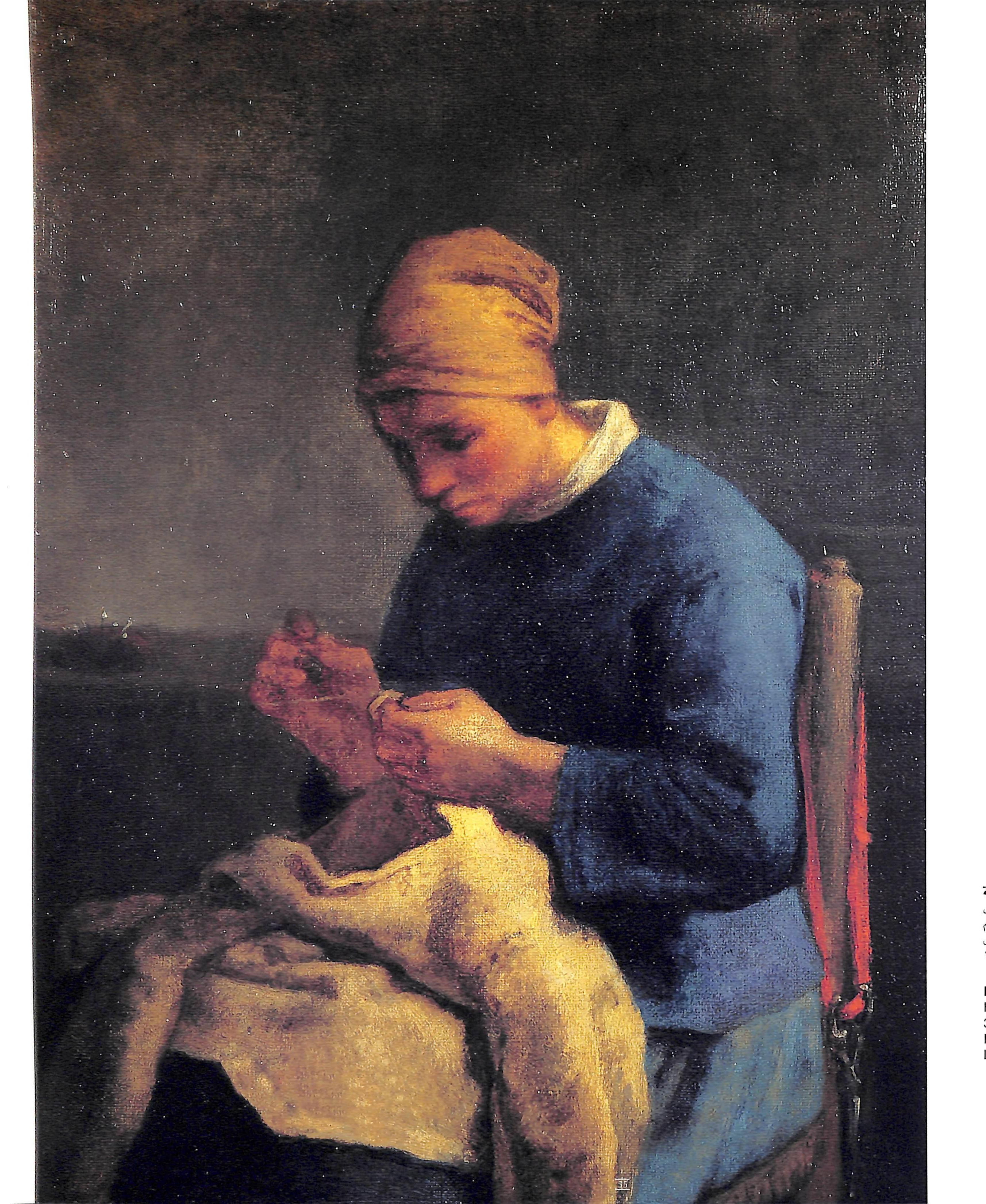

ابن أحد المزارعين الميسورين ، بدأ ميليه بالتصوير قبل أن يبلغ العشرين ، وقد حصل على منحه دراسية فى ١٨٣٧ سمحت له بأن يدرس الفن فى باريس بمرسم الفنان «ديلاروش» ، ثم أمام لوحات الأساتذة فى متحف اللوفر ، حيث أنصب أهتمامه بالتصوير الأسبانى .

ومنذ عام ١٨٤٠ عمل كفنان محترف فى رسم الصور الشخصية وقبلت بعض أعماله فى صالون باريس . واستقر به المقام فى شاربورج ثم فى الهافر ثم عاد مرة أخرى إلى باريس عام ١٨٤٥ ، حيث ارتبط بصداقة الفنان «أونوريه دوميه» ، وأعجب بتكوينات «بوسان» ومقدرة «ميكل انجلو» ، والوان «ديلاكروا» ، فرسم لوحات عارية وصورا شخصية . وفى عام ١٨٤٨ تقدم إلى الصالون بلوحته «ضارب الحب» ثم استقر فى باربيزون ، حيث كرس نفسه للموضوعات الريفية و صور المزارعين ، وعرضت لوحته «بازر الحب» فى صالون ١٨٥٠ ، و«راحة الحاصدين» عام ١٨٥٣ ، و«لاقطات الحب» عام ١٨٥٧ وزارعو البطاطس عام ١٨٦٢ ، وكذلك لوحته الاكثر رمزية «صلاة التبشير» عام ١٨٥٩ .

ويلاقى ميلية - بالإضافة إلى شهرته - نجاحا عالميا وتقديرا رسميا ، ويحصل على وسام الشرف فى عام ١٧٦٨ ، وعلى تشجيع وحماسة الناقد الشهير «أوكتاف ميرابو» . وفى عام ١٨٧٤ يصور لوحة «صيد العصافير» كما تظهر اهتماماته الإجتماعية والإنسانية فى لوحات تمثل الرجال والنساء أثناء العمل على خلفية من المناظر الخلوية ذات الأضاءة المتغيرة كما يستمد استلهاماته من «فيرجيل» و«لافونتان» ومن موضوعات التوراة ، مستندا إلى التصوير الفرنسى الكلاسيكى والفنان الهولندى «بروجل» . وعند نقطة الألتقاء بين الواقعية والتأثيرية الوليده والرمزية ، فإن الفنان ميليه يؤثر بوضوح على الفنان الصاعد «كوربيه» ثم على «ڤان جوخ» من بعده ، ثم على سورا ورودان وبيسارو .

المراجع : كتالوج معرض ميليه / فنسان فان جوخ ، متحف أورساى ، باريس ، ١٩٩٨

الخياطة
الوان زيتية على توال
٣٣ × ٢٥ سم
باريس ، متحف أورساى
هبة من السيدة هيلين كوفليه ، ١٩٠٥

La Couseuse
Huile sur toile
33 x 25 cm
Paris, Musée d'Orsay.
Legs de Mme Hélène Cuvelier, 1905

Gustave Courbet

Ornans 1819 - Vevey 1877

Peintre français

Issu d'une famille d'agriculteurs dans un village de Franche-Comté , il reçoit à l'école de dessin de Besançon une formation rudimentaire, puis, à vingt ans, s'installe à Paris. Il y étudie à l'Académie suisse, s'intéresse à la peinture flamande, aux Vénitiens et Espagnols des XVIème et XVIIème siècles, qu'il copie au Louvre. Dès 1844, il présente au Salon son premier autoportrait L'Homme au chien, qui sera suivi de beaucoup d'autres tout au long de son œuvre Il part en Hollande en 1846, copier Rembrandt, puis entreprend de vastes compositions : les Casseurs de pierre (1849) . Le collectionneur Alfred Bruyas lui commande en 1854 La Rencontre, aussi intitulé La Fortune saluant le Génie ou Bonjour, Monsieur Gustave Courbet ! L'année suivante, ses envois ayant été refusés, le peintre montre ses tableaux dans son propre pavillon, lors de l'Exposition universelle - ainsi L'Atelier, sous-titré Allégorie réelle (1855) événement comme l'avait été, au Salon de 1850, L'Enterrement à Ornans. Il peint tout, paysages, qui peuvent être neiges et marines, natures mortes, fleurs, animaux. Ses proches figurent au sein de scènes monumentales, certaines historiques, d'autres allégoriques, au réalisme toujours servi par un métier et un souffle sans précédent. Il peint aussi bien les chastes Demoiselles des bords de Seine (1856) que, dix ans plus tard, les explicites Amies du Sommeil. Il est au sommet de la gloire, protégé par l'Empereur Napoléon III, quand éclate la guerre de 1870. Après la défaite, il est élu président de la Commission des arts, participe à la Commune de Paris, mais se voit arrêté et condamné à six mois de prison en 1873. Dépossédé de ses biens, il se réfugie en Suisse, où il mourra, , alors que ses tableaux ont été vendus aux enchères par le gouvernement français. Un musée lui est consacré dans sa maison natale d'Ornans.

Bibliographie : Catalogue de l'exposition Gustave Courbet reconsidered, The Brooklyn Museum, New York, 1988. Pierre Georgel, Gustave Courbet. Le Poème de la nature, Paris, Réunion des musées nationaux / Gallimard, coll. Découvertes, 1995.

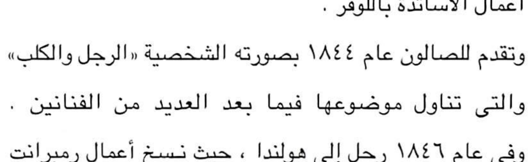
جوستاف كوربيه

أورنان ١٨١٩ - فيفى ١٨٧٧

مصور فرنسى

ولد جوستاف كوربيه لعائلة ريفية فى قرية «فرانش كونتيه» وتلقى تعليما صارما بمدرسه الرسم فى بيزانسون ، واستقر فى باريس فى سن العشرين حيث درس فى الأكاديمية السويسرية واهتم بالتصوير الهولندى ولوحات فنانى فينسيا وبالفن الأسبانى فى القرن السادس عشر والسابع عشر ، كما مارس تقليد ونسخ اعمال الأساتذة باللوفر .

وتقدم للصالون عام ١٨٤٤ بصورته الشخصية «الرجل والكلب» والتى تناول موضوعها فيما بعد العديد من الفنانين . وفى عام ١٨٤٦ رحل إلى هولندا ، حيث نسخ أعمال رمبرانت ثم شرع فى تصوير موضوعات متنوعة : «كاسرى الأحجار» ١٨٤٩ ، ويكلفه مقتنى اللوحات «الفريد برياس» عام ١٨٥٤ بعمل لوحة «اللقاء» والمسماه أيضا «الثروة تحى العبقرية» أو «صباح الخير يا سيد جوستاف كوربيه» وفى العام الذى يليه رفضت أعماله فى الصالون فقام بعرضها فى جناحه الخاص أثناء انعقاد «المعرض العالمى بباريس» .

وينطلق كوربيه ليرسم كل شىء ، المناظر الطبيعية سواء كانت مناظر الثلوج أو مناظر بحرية ، الطبيعة الصامتة ، الزهور ، الحيوانات ، المناظر المعمارية الصرحية. أما موضوعاته فهى تتراوح بين التاريخية أو الرمزية وجميعها تتسم بتلك الواقعية التى تدعمها نفحة خالقة مبدعة لاسابق لها ، كما يصور أيضا العفيفات «آنسات على ضفاف السين » ١٨٥٦ والتى تفسر لوحة «أصدقاء النعاس» . أنه الآن على قمه المجد ، مدعوما من الأمبراطور نابليون الثالث ، وحين تنفجر حرب عام١٨٧٠ ، وبعد الهزيمة ، ينتخب رئيسا للجنة الفنون ، كما يشترك فى عمودية باريس ، ولكنه فى ١٨٧٣ يرى نفسه موقوفا ومدانا بالسجن ستة أشهر ، ومجردا من ممتلكاته ، فيلجأ إلى سويسرا ، حيث يموت ، وتبيع الحكومة الفرنسية لوحاته بالمزاد العلنى . ومع ذلك فقد خصص للفنان متحفا فى منزله بموطنه الأصلى «أورنان»

المراجع : كتالوج معرض جوستاف كوربيه ، متحف بروكلين ، نيويورك ، ١٩٨٨ . بيير جورجل ، جوستاف كوربيه ، أشعار الطبيعة ، باريس ، أتحاد المتاحف الوطنية ، جاليمار ، مجموعة اكتشافات ، ١٩٩٥

Les demoiselles des bords de Seine
1856
Huile sur toile
174 x 206 cm
Musée du Petit Palais, Paris. Don Étienne
Baudry par l'intermédiaire de Juliette Courbet, 1906

آنسات على ضفاف السين
١٨٥٦
الوان زيتيه على توال
١٧٤ × ٢٠٦ سم
متحف القصر الصغير ، باريس
هبة من أتين بودرى بواسطة جوليت كوربيه ، ١٩٠٦

Édouard Manet

Paris 1832 - 1883

Peintre français.

Issu d'une famille de la haute bourgeoisie, il se destine à une carrière d'officier de marine, mais échoue en 1848, et part comme pilotin sur un navire vers Rio de Janeiro. Après un second échec, il s'inscrit dans l'atelier de Thomas Couture, étudie au Louvre, admire les primitifs et Giorgione, les Hollandais du XVIIème siècle, Goya ainsi que l'art japonais. Il copie Velasquez, mais aussi Delacroix, et entre 1853 et 1855, visite l'Italie, la Hollande, l'Allemagne et l'Autriche. Son Buveur d'absinthe est refusé au Salon de 1859, malgré le suffrage d'Eugène Delacroix, mais deux ans plus tard, le Guitariste espagnol y rencontre le succès. Son ami, le poète Charles Baudelaire, toujours désireux de sujets modernes, affirme : «Celui-là serait le peintre, le vrai peintre qui saurait nous faire voir combien nous sommes grands dans nos cravates et nos bottes vernies.» En témoignent Le Déjeuner sur l'herbe et Olympia (1863), qui provoquent une célèbre polémique. Le peintre y oppose un seul principe : «Il n'y a qu'une chose de vraie : faire du premier coup ce que l'on voit.» C'est le cas pour Le Torero mort (1864) comme pour Le Fifre (1866), et Le Balcon (1868). Il fréquente le groupe des impressionnistes au Café Guerbois, et à La Nouvelle Athènes, et les écrivains Émile Zola et Stéphane Mallarmé, dont il exécute les portraits. En 1872, Manet se rapproche de Claude Monet et d'Auguste Renoir. Mais il se dérobe au profit de Monet quand les impressionnistes, exposant pour la première fois, se cherchent un chef de file. Il peint encore Nana (1877), deux amoureux Chez le Père Lathuille (1879) et Un bar aux Folies-Bergère (1881), exposé au Salon l'année suivante. À ce moment, malade, il est immobilisé à Rueil, où il peint fleurs et bouquets, exécutant au pastel les derniers portraits de belles visiteuses.

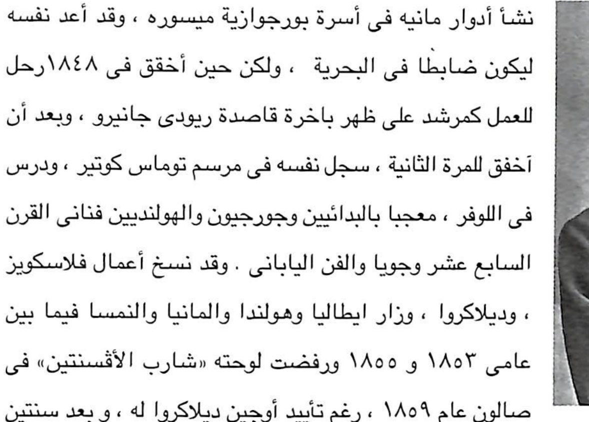
Bibliographie : Catalogue de l'exposition Édouard Manet, Fondation Pierre Gianadda, Martigny, 1996. Françoise Cachin, Édouard Manet, «J'ai fait ce que j'ai vu», Paris, Gallimard, coll. Découvertes, 1994. Catalogue de l'exposition Édouard Manet, Galeries nationales du Grand Palais, Paris, 1983.

ادوار مانيه

باريس ١٨٣٢ - ١٨٨٣

مصور فرنسى

نشأ أدوار مانيه فى أسرة بورجوازية ميسوره ، وقد أعد نفسه ليكون ضابطا فى البحرية ، ولكن حين أخفق فى ١٨٤٨رحل للعمل كمرشد على ظهر باخرة قاصدة ريودى جانيرو ، وبعد أن أخفق للمرة الثانية ، سجل نفسه فى مرسم توماس كوتير ، ودرس فى اللوفر ، معجبا بالبدائيين وجورجيون والهولنديين فنانى القرن السابع عشر وجويا والفن اليابانى . وقد نسخ أعمال فلاسكويز ، وديلاكروا ، وزار ايطاليا وهولندا والمانيا والنمسا فيما بين عامى ١٨٥٣ و ١٨٥٥ ورفضت لوحته «شارب الأفسنتين» فى صالون عام ١٨٥٩ ، رغم تأييد أوجين ديلاكروا له ، و بعد سنتين فإن لوحته «عازف الجيتار الأسبانى تلقي نجاحا. ويؤكد صديقه الشاعر شارل بودلير ، والذى يبحث دائما عن الموضوعات الجديدة ، أن مانيه «سيكون هو المصور الحقيقى ، وسوف يجعلنا نرى كم نحن عظماء فى أربطة أعناقنا وأحذيتنا اللامعة » مستشهدا بلوحتى «الغداء على العشب» و«أوليمبيا» ، اللتين أثارتا جدلا شهيرا . ويتردد مانيه على جماعة التأثيرين فى مقهى «جيربوا» وأثينا الجديدة ، وعلى الكاتب إميل زولا وستيفان ملارميه حيث يقوم برسمهما فى صور شخصية .

وفى ١٨٧٢ ، يتقرب مانيه من كلود مونيه وأوجست رنوار ويقف بجانب مونيه حينما يبحث التأثيريون عن قائد للجماعة.

ويصور مانيه لوحة «نانا» ١٨٧٧ و«المحبان عند الأب لاثويل» ١٨٧٩ و«بار فى الفولى - برجيير» ١٨٨١ أما الآن فهو فى «روى» مريضا وعاجزا عن الحركة ، حيث يصور زهورا وباقات ويرسم بالباستيل صورا شخصية لزائراته الحسناوات .

المراجع : كتالوج معرض أدوار مانيه ، مؤسسة بيير جياندادا ، ماريتنى ، ١٩٩٦ ، فرانسواز كاشان ، أدوار مانيه ، «أفعل ما أراه» ، باريس ، جاليمار ، مجموعة اكتشافات ، ١٩٩٤ . كتالوج معرض أدوار مانيه ، القاعات الوطنية للقصر الكبير ١٩٨٣ ،

صورة شخصية لتيودور ديريه
١٨٦٨
الوان زيتية على توال
٤٦,٥ × ٣٥,٥
متحف القصر الصغير ، باريس
هبة من تيودور ديريه ، ١٩٠٨

Portrait de Théodore Duret
1868
Huile sur toile
46,5 x 35,5 cm
Musée du Petit Palais, Paris.
Don de Théodore Duret, 1908

Frédéric Bazille

Montpellier, 1841 - Beaune-la-Rolande, 1870
Peintre français

فردريك بازيل

مونبلييه ، ٤٨٤١ - بيون لا رولاند ، ١٨٧٠
مصور فرنسى

Issu d'un milieu fortuné, Frédéric Bazille entreprend des études de médecine, mais doit sa vocation d'artiste à la fréquentation, à Montpellier, du musée Fabre et de la collection de l'amateur Alfred Bruyas, pour ses Delacroix et Gustave Courbet. À Paris, il rencontre Auguste Renoir, Claude Monet et Alfred Sisley, avec qui il se lie avant Paul Cézanne et Camille Pissarro. Il peint sur le motif des sous-bois, tentant d'éclaircir sa palette. Revenant régulièrement dans la propriété familiale de Méric, il y exécute La Réunion de famille (1867), et des portraits de proches en extérieur. Sa Scène d'été (1869) dit toute son ambition, dotant de hiératisme et d'ambiguïté des baigneurs modernes, avant de franches réussites comme Négresse aux pivoines (1870). Engagé volontaire en 1870, il est tué au front, sa mort précoce limitant son œuvre prometteuse à une cinquantaine de tableaux, dont quelques paysages autour d'Aigues-Mortes inventant, dans leur lumière nette, rosée ou dorée, une version méridionale de la peinture de plein air .

Bibliographie : Catalogue de l'exposition Frédéric Bazille et ses amis impressionnistes, Pavillon du musée Fabre de Montpellier, 1992.

سليل أسرة غنيه ، شرع فى دراسة الطب ، ولكنه مقودا برغباته الفنيه تردد فى مونبلييه على متحف فابر ، وشاهد المجموعة التى يمتلكها الهاوى الفريد بريواس للفنان ديلاكروا وجوستاف كوربيه . وفى باريس قابل أوجست رنوار وكلود مونيه والفريد سيسلى ، وارتبط بهم قبل معرفته ببول سيزان وكاميل بيسارو وصور بازيل المناظر الخلويه بألوان مضيئة فى ضيعته العائلية فى ماريك والتى يعاودها بانتظام كما نفذ لوحته «أجتماع عائله» ١٨٦٧ وصورا شخصية ذات خلفية خلوية لأقربائه. أما لوحته «منظر صيف» ١٨٦٩ والتى حققت له نجاحا ، فقد أضفت الغموض والابهام على المستحمين بهيئتهم العصرية ، قبل النجاح الواضح فى لوحته «الزنجية متزينه بنبات الفاوانيا» عام١٨٧٠ .

ويتطوع بازيل فى الجيش فى عام ١٨٧٠ فيقتل على الجبهة وبموته المبكر تقف أعماله الواعدة عند خمسين لوحة ، منها بعض المناظر الطبيعية حول «أيجى مورت» والتى تعد بأضوائها الخالصة ،الوردية والمذهبة ، ترجمة صادقة للجنوب الفرنسى .

المراجع : كتالوج معرض فريدريك بازيل وأصدقائه التأثيريين ، جناح متحف فابر بمونبليه ، ١٩٩٢

Forêt de Fontainebleau
1865
Huile sur toile
60 x 73 cm
Paris, Musée d'Orsay .
Don de Mme Fantin-Latour, 1905

غابة فونتانبلو
١٨٦٥
الوان زيتية على توال
٦٠ × ٧٣ سم
باريس ، متحف أورساى
هبة من السيدة فانتان – لاتور ، ١٩٠٥

أوديلون ريدون

بوردو ١٨٤٠ - باريس ١٩١٦
مصور وحفار وكاتب فرنسى .

يعتبر اللقاء الذى جمع بين أوديلون ريدون والحفار رودلف برسيدان فى ١٨٦٣ ، لحظة حاسمة فى سنوات تكوينه الفنى ببوردو ، لقد أعجب ريدون بأعمال كاميل كورو وجوستاف مورو ، حينما كان ينجز فى عام ١٨٦٥ لوحته «دانتى وفرجيل» وكانت حرب ١٨٧٠ والتى خاض غمارها فرصة لتقييم حدة وعيه بالحياة، وحين عاد إلى باريس بعد الحرب انضم إلى بول جوجان وأصدقائه جماعة النبى ، كما تعرف على ستيفان ملارميه وبول ڤاليرى من الكتاب المحدثين ... ويصور ريدون موطنه الاول بضيائه الغامر حيث يعود إليه مرات عديدة ليرى نفسه فى منابعها وأصولها . وقد احتفظ بهذه المناظر الطبيعية لنفسه حيث أسماها «دراسات للمؤلف» وفى عام ١٨٧٩ ظهر له ألبومه من الليتوجراف «الحلم» نموذجا لرسومه السوداوية مستخدما فى ذلك «فحم الرصاص والفحم النباتى» وكذلك رسومه فى الحفر «الليتوجراف» متفردة أو مجتمعة والتى جعلت منه فنانا شهيرا مثلها فى ذلك أوراق «تكريم إلى جويا» ، «العنكبوت» أو «الجنون» .وكان عام ١٩٠٠ بالنسبة له عام الانطلاق اللونى مستخدما فى ذلك الباستيل والالوان الزيتية بإيحاءات غالبا ما تكون أسطورية أو موضوعات من الأنجيل ، وتضاعفت لوحاته من الزهور والمناظر الطبيعية والصور الشخصية والعديد من الرؤى الخارقة للطبيعة والتى تدور حول موضوعات « الملاك الهابط» أو «المعركة مع الملاك» ، «عربة أبولون» ١٩٠٥ ، «بودا» ١٩٠٦ واللوحة الغامضة «الهندية والفراشة البيضاء» ١٩١٠ . كما قدمأيضا تصويرا وأعمالا للحفر ، ولوحات زخرفية مثل البانوه المنفذ بقصر دى دومسى ١٩٠١ وفى دير فونتفرويد ١٩١٠ - ١٩١٤ . وقد تعرف ريدون على عالم النبات كلافوه . والذى مكنه من اكتشاف سحر الأشياء بالغة الصغر تحت المجهر كما أشتركا فى الوله بالشعر الهندى الذى كان سائدا فى ذلك العهد .

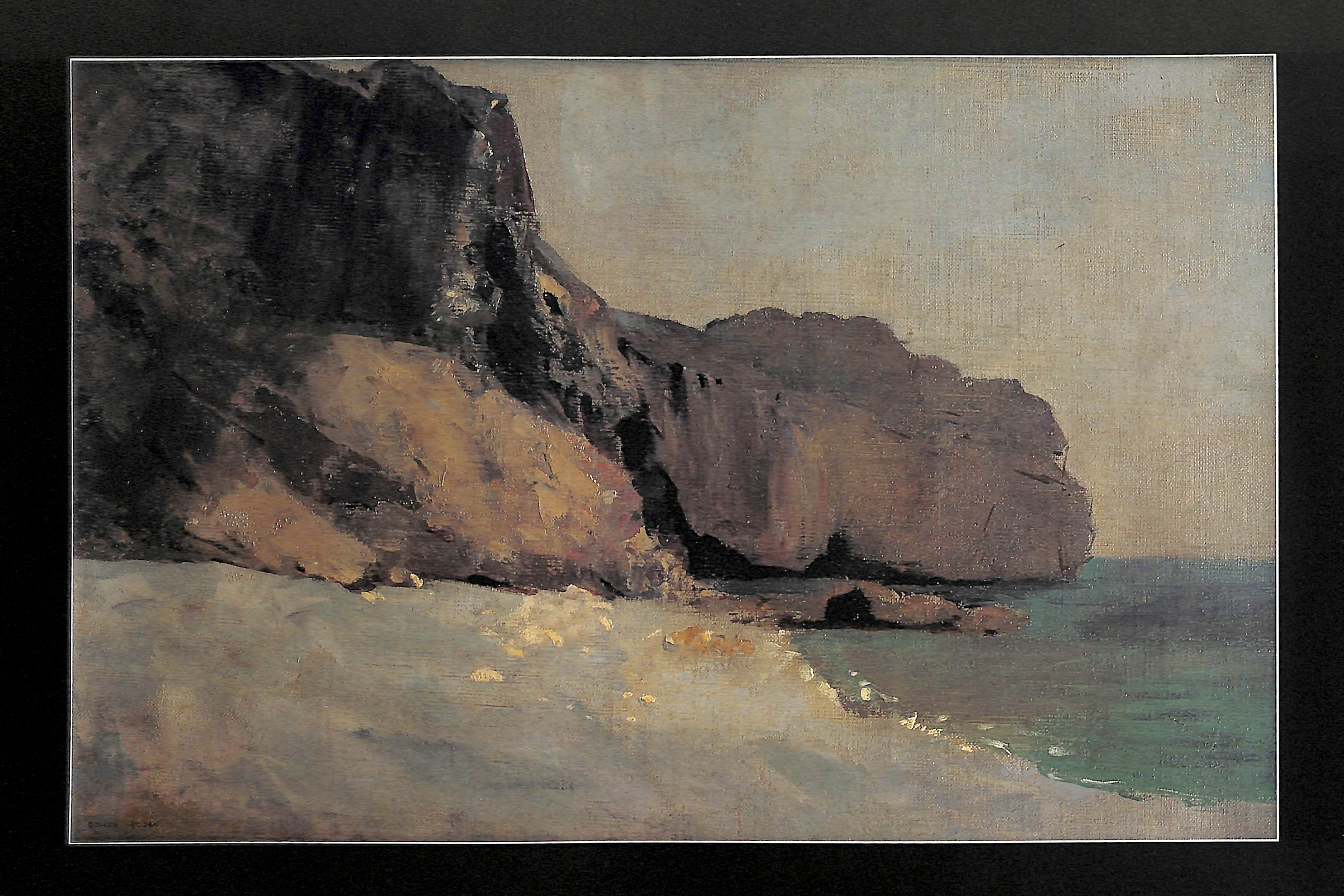
لقد أصبح ريدون واحدا من المبدعين الذين لانظير لهم خاصة فى لوحته استعارات ، كما يراه ريمي دى جورمو ، بينما هو بالنسبة لموريس دنيس المثال والنموذج للجيل الجديد من المصورين الرمزيين ، مختارا إياه كأحد الفنانين المستقلين الذين قدموا التكريم للمصور بول سيزان عام ١٩٠٠ .

إن الحالات الشعورية القوية التى يتناولها ريدون فى أعماله تظهر لنا قدرته على تخيل الرعب فى لوحته (الرجل الصبار) والإعجاز الملتمع فى لوحة (ميلاد فينوس) والتشاؤم الذى ينشر قوس قزح من الألوان لتؤلف على مهل غيما كثيفا .

لقد صنع من تقنياته المفرطة الدقة ، العابا نارية مفرداتها من الزهور والمناظر البحرية تنتشر ظلالها بلمسات اللون المضيئة .

وحين يقوم الفنان بإصدار يومياته ١٨٧٦___١٩١٥ فإنها تكشف عن شخصيته (إننى إنسان متقلب ، أطفو على توافقات لا نهائية من المواد التى ألمسها بيدى ، مترقبا أثناء الإبداع يقظة المادة التى تفتح مغاليقها أمام ذاتى) .

المراجع : كاتلوج معرض أوديلون ريدون ، أحلام ورؤى ، الأكاديمية الملكية للفنون ، لندن / معهد الفن ، شيكاجو ، ١٩٥٥ ، كاتلوج معرض أوديلون ريدون مجموعة «ودنور» مؤسسة الهارميتاج ، لوزان ، ١٩٩٢

Rochers de Vallières près de Royan
Huile sur toile
46 x 55 cm
Paris, Musée d'Orsay.
Legs de Mme Ari Redon,
en exécution des volontés de son mari, 1982

صخور ڤالير بالقرب من رويان
ألوان زيتية على توال
٤٦ × ٥٥ سم
باريس . متحف أورساى
هبة من السيدة آرى ريدون . تنفيذاً لرغبة زوجها . ١٩٨٢

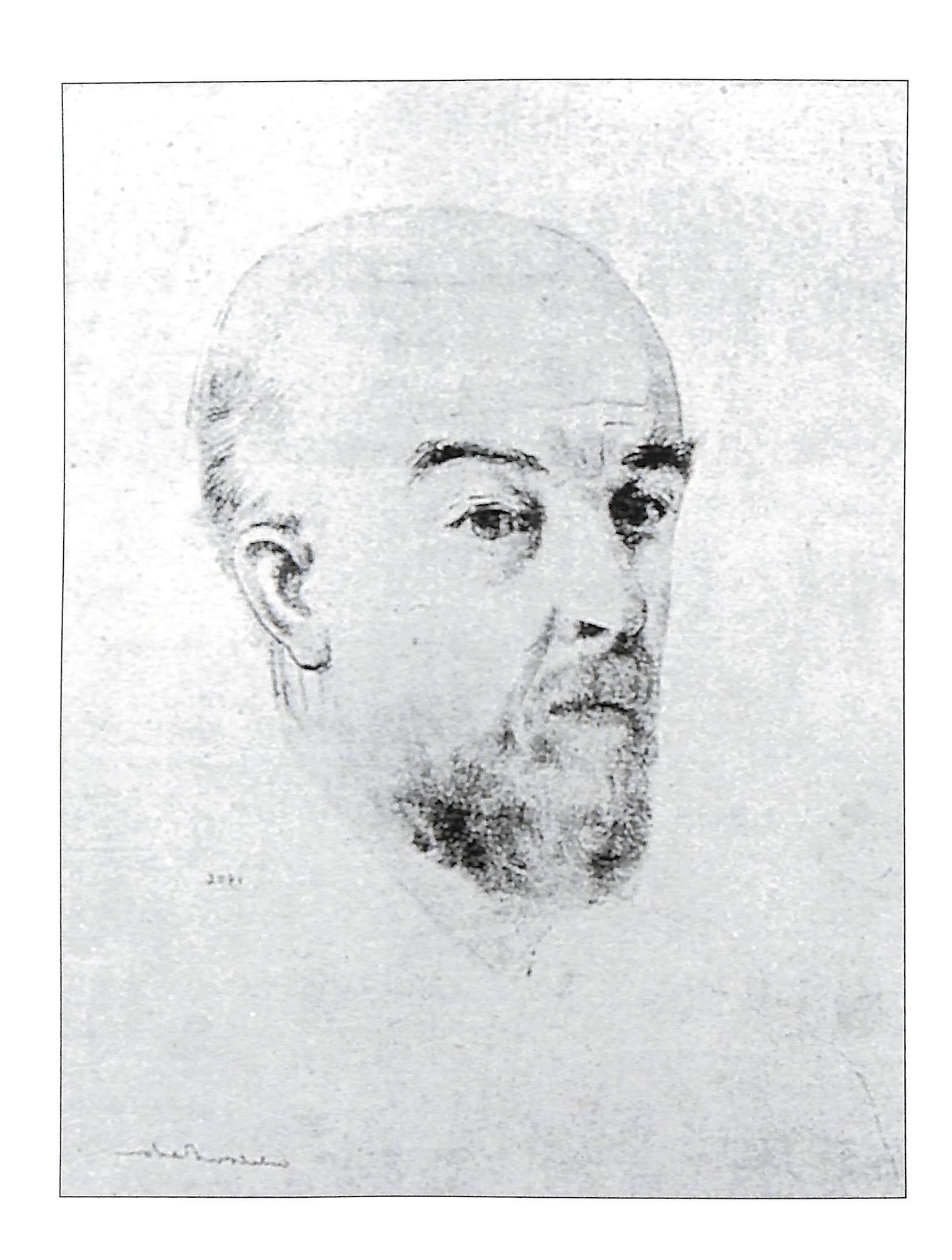
Odilon Redon

(Bordeaux 1840 - Paris 1916)

Peintre, graveur et écrivain français.

Au cours de ses années de formation à Bordeaux, sa rencontre avec le graveur Rodolphe Bresdin, vers 1863, reste déterminante. Il admire déjà Camille Corot et Gustave Moreau, lorsqu'il peint en 1865 Dante et Virgile. La guerre de 1870, pendant laquelle il combat, est l'occasion pour lui d'une prise de conscience aiguë. Il gagne ensuite Paris, où il se lie avec Paul Gauguin, ses amis nabis, et les jeunes écrivains Stéphane Mallarmé et Paul Valéry, mais continue de peindre sa lumineuse région natale, où il revient longtemps «se mirer à ses sources». Les paysages qui en résultent, il les garde pour lui, les nomme Études pour l'auteur. En 1879 paraît l'album de lithographies Dans le rêve, exemple de ses «noirs», dessins (mine de plomb et fusain) et gravures (lithographies), isolés ou ensembles, qui le rendront célèbre : ainsi des feuilles Hommage à Goya, L'Araignée ou La Folie. En 1900 pourtant, il se lance dans la couleur : pastels et huiles d'inspiration souvent mythologique ou biblique, se multiplient en bouquets, paysages, portraits et quantité de fantasmagories, sur le thèmes de L'Ange déchu ou du Combat avec l'ange, du Char d'Apollon (1905), de Bouddha (1906) ou de la mystérieuse Indienne au papillon blanc (1910). Il livre ainsi peintures et œuvre graphique, ainsi que décorations monumentales (panneaux pour le Château de Domecy, 1901 et pour l'Abbaye de Fontfroide, 1910-1914). Parallèlement, il illustre Huysmans, qui le cite dans À rebours, ainsi que Poe, Baudelaire, et Flaubert. D'une sensibilité intense et très personnelle, il devient l'ami du botaniste Clavaud, qui lui fait découvrir au microscope les mystères de l'infiniment petit, et partage une curiosité très neuve pour les poètes hindous. Rémy de Gourmont voyait en lui le créateur de seules «métaphores», tandis que pour Maurice Denis «Il était l'idéal de la jeune génération symboliste», le représentant, lui, l'indépendant, parmi les peintres rendant un Hommage à Paul Cézanne en 1900. Après l'exposition que lui consacre Durand-Ruel en 1894, la reconnaissance tardive d'Odilon Redon devient officielle avec l'entrée, dix ans plus tard, des Yeux clos au musée du Luxembourg. Discret ou secret, il est capable d'imaginer l'horreur grinçante de L'Homme-Cactus comme des miracles moirés de La Naissance de Vénus, du pire pessimisme de l'encre comme de la fête de l'arc-en-ciel, irisé ou poudreux. Combinant à loisir les deux registres en nuées phosphorescentes, il fait du raffinement technique un feu d'artifice floral ou marin, tout en estompe, taches et pigments purs. Il tient enfin un journal, de 1867 à 1915, paru sous le titre À soi-même en 1922, où il avoue : «Je suis ondoyant, je flotte sur les combinaisons infinies des matières que je touche» et encore : «J'attends au cours de l'invention les joyeuses surprises, j'attends un éveil de la matière que j'ouvre et que mon esprit déploie.»

Bibliographie : Catalogue de l'exposition Odilon Redon, Dreams and Visions, Royal Academy of Arts, Londres/Art Institute, Chicago, 1995. Catalogue de l'exposition Odilon Redon. La Collection Woodner, Fondation de l'Hermitage, Lausanne, 1992.

Eugène Boudin

Honfleur 1824 - Deauville 1898

Peintre français

يوجين بودان

هونفلير ١٨٢٤ - دوڤيل ١٨٩٨

En 1846, ce fils de marin décide de se consacrer à la peinture. Autodidacte, il se lie avec Eugène Isabey, s'intéresse à Camille Corot ainsi qu'à l'art hollandais du XVIIème siècle, qu'une bourse lui permet d'étudier pendant trois ans à Paris. En 1858, il rencontre Claude Monet, en 1859, Gustave Courbet et Charles Baudelaire, lequel saluera ses «beautés météorologiques». Passant désormais l'hiver à Paris, l'été sur les côtes, il peint quantité de marines, baies et ports, plages où il campe élégantes et travailleurs. En 1874, il participe à la première exposition de ses cadets impressionnistes, qui voient en lui un précurseur, sans qu'il rallie vraiment leur groupe. En 1881, le marchand Paul Durand-Ruel achète toute sa production. En 1888, l'État acquiert un tableau pour le Musée du Luxembourg. En 1892, il s'installe sur la Côte d'Azur, et trois ans plus tard, se rend à Venise qui, «comme tous les pays lumineux est d'un coloris gris, l'atmosphère en est douce et brumeuse, et le ciel s'y pare de nuages tout comme le ciel de nos contrées normandes ou hollandaises». Mais, qu'il parcoure la Bretagne ou la Belgique, il reste fidèle à sa Normandie natale, dont ses études de ciel, après celles de John Constable et William Turner, déclinent les variations atmosphériques.

فى عام ١٨٤٦ قرر يوجين بودان وهو ابن لأحد البحارة أن يكرس نفسه للتصوير وأن يعلم نفسه بنفسه ، فصادق يوجين أيزاباى واهتم بأعمال كاميل كورو وبالفن الهولندى فى القرن السابع عشر ، وسنحت له منحة للدراسة لمدة ثلاث سنوات بباريس . وفى ١٨٥٨ قابل كلود مونيه وجوستاف كوربيه وشارل بودلير اللذين استقبلا أعماله الفنية بحفاوة . وكان بودان يمضى الشتاء فى باريس والصيف على الشواطئ ، مصورا العديد من المناظر البحرية والخلجان الصغيرة ، الموانئ والشواطئ . وفى عام ١٨٧٤ اشترك فى المعرض الأول للتأثيرين الجدد الذين رأوا فيه مبشرا للحركة ، رغم أنه لم يكن منتميا حقيقيا لجماعتهم . وفى ١٨٨١ اشترى تاجر اللوحات «بول ديوران - ريول كل إنتاجه كما اقتنت الدولة فى ١٨٨٨ أحد لوحاته لمتحف لوكسمبورج . وفى ١٨٩٢ يستقر فى «الكوت دازير» ويزور فنيسيا بعد ذلك بثلاث أعوام والتى يصفها بانها مثل كل البلاد المضيئة ذات الألوان الرمادية ، والطقس الناعم الضبابى والسماء المزينة بالسحب مثلها فى ذلك مثل سماء أقاليمنا فى نورماندى وهولندا» .

ولكن بينما كان يجوب بريتانى و بلجيكا ، فإنه ظل مخلصا لموطنه الأصلى نورماندى ، والتى تعتبر دراساته عن سمائها لاتفترق عن دراسات كونستابل ووليام ترنر .

Bibliographie : Laurent Manœuvre, Boudin. Le Ciel - la Mer, Paris, Herscher, coll. Le Musée miniature, 1994. Catalogue de l'exposition Eugène Boudin, Musée de Honfleur, 1992. Laurent Manœuvre, Boudin et la Normandie, Paris, Herscher, 1991. Eugène Boudin, Catalogue Raisonné, Galerie Schmit, Paris, 1980.

المراجع : لوران مانڤر ، بودان . السماء - البحر - باريس ، هيرشيه ، مجموعة المتحف المصغر ، ١٩٩٤ . كتالوج معرض يوجين بودان ، متحف هونفلير ، ١٩٩٢ . لوران ما نوڤر ، بودان ونورماندى ، باريس ، هيرشيه ، ١٩٩١ . يوجين بودان ، كتالوج استرلالى ، جاليرى شميت ، باريس ، ١٩٨٠

Le Port de Camaret
1872
Huile sur toile
36 x 59 cm
Paris, Musée d'Orsay.
Legs Clément & André Adès, 1978

ميناء كاماريه
١٨٧٢
ألوان زيتية على توال
٣٦ × ٥٩ سم
باريس ، متحف أورساى
هبة من كليمو و أندريه آديه ، ١٩٧٨

Alfred Sisley

Paris 1839 - Moret-sur-Loing 1899

Peintre de nationalité anglaise, ayant travaillé en France

De 1857 à 1861, ce fils de négociant fortuné est à Londres, envoyé par son père pour un apprentissage commercial, et découvre dans les musées les paysages de Bonington, Turner et Constable. De retour à Paris, en 1862, il étudie la peinture dans l'atelier de Gleyre, où il rencontre Frédéric Bazille, Claude Monet et Auguste Renoir - puis fait la connaissance de Camille Pissarro. De 1864 à 1870, il passe l'hiver à Paris, l'été près de Barbizon, où, suivant Corot et Daubigny, il peint en plein air, avec Claude Monet ou Auguste Renoir - mais aussi des paysages parisiens (Vue de Montmartre prise de la Cité des fleurs, 1869). Ruiné par la guerre.de1870, il continue de peindre la campagne aux abords de Paris, ainsi Le Chemin de la Machine, Louveciennes (1873). En 1874, après la première exposition des impressionnistes à laquelle il participe, il rend l'imposant Pont de Hampton Court sur la Tamise À son retour d'Angleterre, il s'établit à Marly-le-Roi (1875), où il sera témoin de L'Inondation à Port-Marly (1876), puis à Sèvres (1877), enfin à Moret-sur-Loing où il achève tristement sa vie (1890-1899). Il vit dans la gêne, malgré sa rétrospective chez Durand-Ruel en 1883, et dans le retrait, refusant de participer, en 1886, à la dernière exposition des impressionnistes. Année après année, ce champion trop réservé de l'impressionnisme traite les mêmes paysages revisités d'Île de France, en oeil sensible à un nuancier très personnel de couleurs (saumon, brique, lilas, amande). Sa palette traduit avec émotion les infinies variations du temps, les reflets changeants des transparences de l'eau, la qualité des saisons (Louveciennes en automne, 1873) et des climats (Le Pont de Moret - Effet d'orage, 1887) ou la fugacité d'un éclairage (Meules de paille à Moret - Effet du matin, 1891). Malgré une vieillesse douloureuse, il s'en tient au principe inattendu - et souverain - qu'il s'est choisi : «Je commence toujours une toile par un ciel.»

Bibliographie : Catalogue de l'exposition Alfred Sisley, Musée d'Orsay, Paris/Royal Academy of Arts, Londres/Walters Art Gallery, Baltimore, 1992-1993. François Daulte, Alfred Sisley, les Saisons, Paris, La Bibliothèque des Arts, 1992. Richard Shone, Alfred Sisley, Londres, Phaidon, 1992.

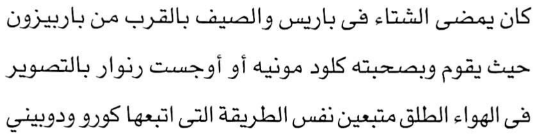
الفريد سيسلى

باريس ١٨٣٩ – موريه سير لو ١٨٩٩

مصور ذو جنسية إنجليزية ، عمل فى فرنسا

أقام الفريد سيسلى وهو ابن لأحد التجار الأثرياء فى لندن فيما بين عامى ١٨٥٧ و١٨٦١ ، لتعلم التجارة ، إلا أنه اكتشف فى متاحف لندن أعمال بونينجتون وترنر وكونستابل . وحينما عاد إلى باريس فى عام ١٨٦٢ ، درس التصوير فى مرسم «جلير» حيث قابل فريدريك بازيل وكلود مونيه وأوجست رنوار – ثم تعرف بعد ذلك على كاميل بيسارو .

كان يمضى الشتاء فى باريس والصيف بالقرب من باربيزون حيث يقوم وبصحبته كلود مونيه أو أوجست رنوار بالتصوير فى الهواء الطلق متبعين نفس الطريقة التى اتبعها كورو ودوبيني كما كان يصور أيضا المناظر الباريسيه «لقطة من مونامارتر مأخوذة من مدينة الزهور» ١٨٦٩ . وحين عاد من حرب ١٨٧٠ محطما استمر فى تصوير الريف وأطراف باريس ، وأتم كذلك لوحته «طريقة الآله، لوفسين» ١٨٧٣ وعقب أشتراكه فى المعرض الأول للتأثيرين عام ١٨٧٤ ، نفذ لوحته المهيبه «كوبرى محكمة هامتون» على التيمس . ثم استقر فى ميرلى لروا ١٨٧٥ ليكون شاهدا على الفيضان الذى جرى فى ميناء ميرلى» عام ١٨٧٦ ثم فى سيڤر عام ١٨٧٧ ، واخيرا فى موريه سيرلو ، حيث ينهى حياته حزينا ١٨٩٠ – ١٨٩٩ وفى تلك الفترة عاش فقيرا رغم معرضه الشامل الذى أقامه ديوران – ريول فى عام ١٨٨٣ وفى أيامه الأخيرة رفض الاشتراك فى المعرض الأخير للتأثيريين عام ١٨٨٦ .
وكان لألفريد سيسلى تحفظات كثيرة على التأثيريين ، وقد ظل عاما بعد عام يعالج نفس المناظر التى زارها ورآها فى جزيرة فرنسا ، ويصورها بعين حساسه وبدرجات لونية مميزة ، أن بالتة ألوانه الخاصة ترجمت بعاطفة التنوعات اللانهائية للأزمنة وعكست التغيرات وشفافيات الماء ، وتنوع الفصول «لوفسين فى الخريف» عام١٨٧٣ والمناخ «قنطرة موريه» – «أثر العاصفة» عام ١٨٨٧ أو انحسار الإضاءة فى لوحة «طواحين القش عند موريه – تأثير الصباح» ١٨٩١

وعلى الرغم من شيخوخته المؤلمة فقد حافظ على مبادئه التى أختارها والموضوعات التى أحبها ، خاصة السماء التى يقول عنها ؛ «إننى أبدأ دائما لوحتى الجديدة برسم السماء»

المراجع : كتالوج معرض الفريد سيسلى ، متحف أورساى ، باريس / الأكاديمية الملكية للفنون ، لندن – جاليرى والتر للفنون ، بالتيمور ، ١٩٩٢ – ١٩٩٣ . فرانسوا دولت ، الفريد سيسلى ، الفصول ، باريس ، المكتبة للفنون ، ١٩٩٢ . ريتشارد شون ، الفريد سيسلى ، لندن ، ڤايدون ، ١٩٩٢

Le remorqueur
1876
Huile sur toile
51 x 65 cm
Musée du Petit Palais, Paris

القاطرة
١٨٧٦
ألوان زيتية على توال
٦٥ × ٥١ سم
متحف القصر الصغير، باريس

Henri Fantin-Latour

Grenoble 1836 - Buré 1904

Peintre français

D'abord élève de son père, portraitiste, il étudie aussi au Louvre la peinture de Titien, Véronèse et Rembrandt, Van Dyck et Watteau. En 1859, il peint Les Deux sœurs, ainsi qu'un Autoportrait, refusé au Salon, et part pour l'Angleterre, où il fera quatre séjours jusqu'en 1881. Ami de Whistler, il fréquente les préraphaélites, en particulier Dante Gabriel Rossetti, et rencontre Outre-Manche un certain succès. En 1863, il participe à Paris au Salon des refusés, et l'année suivante, exécute un Hommage à Delacroix. Épris de tradition picturale, de métier, de réserve et de psychologie, il ne ralliera jamais complètement le groupe des impressionnistes, auxquels il est pourtant lié. Il continue de peindre portraits de proches (Madame Fantin-Latour, 1877) ou d'amis, bouquets et natures mortes, scènes d'intérieur (La Leçon de dessin, 1879) et allégories musicales, toujours redevable aux compositeurs qu'il révère, Schumann, Wagner ou Berlioz (L'Anniversaire, 1876). Parmi ses plus singuliers tableaux demeurent quelques portraits collectifs qui, dans la lignée de ceux du XVIIème siècle en Hollande, réunissent artistes et écrivains autour d'une figure moderne - L'Atelier des Batignolles auprès d'Édouard Manet, en 1870 ; le Coin de table en 1872, où sont réunis Charles Baudelaire, Paul Verlaine et Arthur Rimbaud.

Bibliographie : Catalogue de l'exposition Fantin-Latour. Coin de table. Musée d'Orsay, Paris, 1987. Catalogue de l'exposition Henri Fantin-Latour, Orangerie des Tuileries, Paris, 1982-1983.

هنرى فانتان ـ لاتور

جرونوبل ١٨٣٦ - بيريه ١٩٠٤

مصور فرنسى

تعلم الرسم على يد أبيه مصور اللوحات الشخصية ، ثم على أعمال تتسيان ، وفيرونيز و رمبرانت وڤان دايك وواتو بمتحف اللوڤر وفى عام ١٨٥٩ رسم لوحة «الأختان» وكذلك صورته الشخصية . وحين رفضت أعماله فى الصالون رحل إلى إنجلترا وأقام بها عدة مرات حتى عام ١٨٨١

صديقا لويسلر فإنه يتردد على متحمسى «ماقبل رافائيل» وخاصة دانتى جبرايل روستى ، حيث لاقى فى انجلترا بعض النجاح واشترك فى ١٨٦٣ بمعرض المرفوضين بباريس ، وفى العام التالى نفذ لوحته «تكريم إلى ديلاكروا ، وكان لاتور شغوفا بالتقاليد الصورية ، وبقواعد المهنة وعلم النفس ، ولهذا لم ينضم ابدا وبشكل كامل للتأثيريين ، رغم أرتباطه بهم . واستمر فى تصوير لوحاته الشخصية لأقربائه «السيدة» فانتان - لاتور» ١٨٧٧ أو لأصدقائه ولوحات لباقات زهور وطبيعة صامته ، ومناظر داخلية «درس الرسم» ١٨٧٩ وشعارات موسيقية خاصة لمن يدين لهم بالفضل من الموسيقيين أمثال شومان فاجز وبرليوز «عيد الميلاد» ١٨٧٦ وبين لوحاته الفريدة ، نشهد بعضاً منها يتناول صوراً شخصية جماعية على نفس المنوال الذى أتبع فى القرن السابع عشر بهولندا ، وفى هذه اللوحات يتحلق الفنانون والأدباء حول شخصية معاصرة «مرسم باتينول» . وفى تلك الفترة يتقرب من أدوارد مانيه فى عام ١٨٧٩ ، حيث اجتمع مع شارل بودلير ، بول ڤيرلان ، وأرتور ريمبو

المراجع : كتالوج معرض فانتان لاتور . طرف المنضدة . متحف أورساى ، باريس ، ١٩٨٧ . كتالوج معرض هنرى فونتان - لاتور ، أورانجيرى دى تيلورى ، باريس ، ١٩٨٢ - ١٩٨٣

Roses dans une coupe
1882
Huile sur toile
36,5 x 46 cm
Paris, Musée d'Orsay.
Donation Eduardo Mollard, 1961

ورود فى كأس
١٨٨٢
ألوان زيتية على توال
٣٦,٥ x ٤٦
باريس ، متحف أورساى
أهداء من ادواردو مولار ، ١٩٦١

Gustave Caillebotte

Paris 1848 - Gennevilliers 1894

Peintre et collectionneur français

جوستاف كايبوت

باريس ١٨٤٨ - جانفيليه ١٨٩٤

مصور ومقتنى لوحات فرنسى

Rentier, amateur de peinture, passionné de navigation, il étudie à l'École des Beaux-Arts en 1873. Découvert par Claude Monet, il rejoint le groupe des impressionnistes, participant à cinq expositions de 1876 à 1882 et réalisant des toiles majeures, des Raboteurs de parquet (1875) à Rue de Paris par temps de pluie (1877) en passant par Le Pont de l'Europe (1876). Parallèlement, il n'a cessé d'acheter à ses amis leurs tableaux, Gare Saint-Lazare de Claude Monet, Moulin de la Galette de Auguste Renoir, Toits rouges de Pissarro et autres Édouard Manet, Degas, Paul Cézanne même, dont il lègue à l'État, par un testament rédigé à vingt-huit ans, une soixantaine d'œuvres, acceptées en partie seulement. Acteur et promoteur de l'impressionnisme, il laisse des vues très singulières de passants pressés dans des rues vides, des intérieurs étouffant, des nus et natures mortes souvent étranges. L'écrivain Émile Zola critiquait «une peinture claire comme le verre, bourgeoise à force d'exactitude» ; Camille Pissarro, en revanche, pleurera «un ami sincère et dévoué (...) il a été bon et généreux et, ce qui ne gâte rien, un peintre de talent.» Lumière transparente ou froide, cadrage hardi des paysages, mélancolie tenace, l'ensemble a gagné avec le temps, la distance, sa modernité.

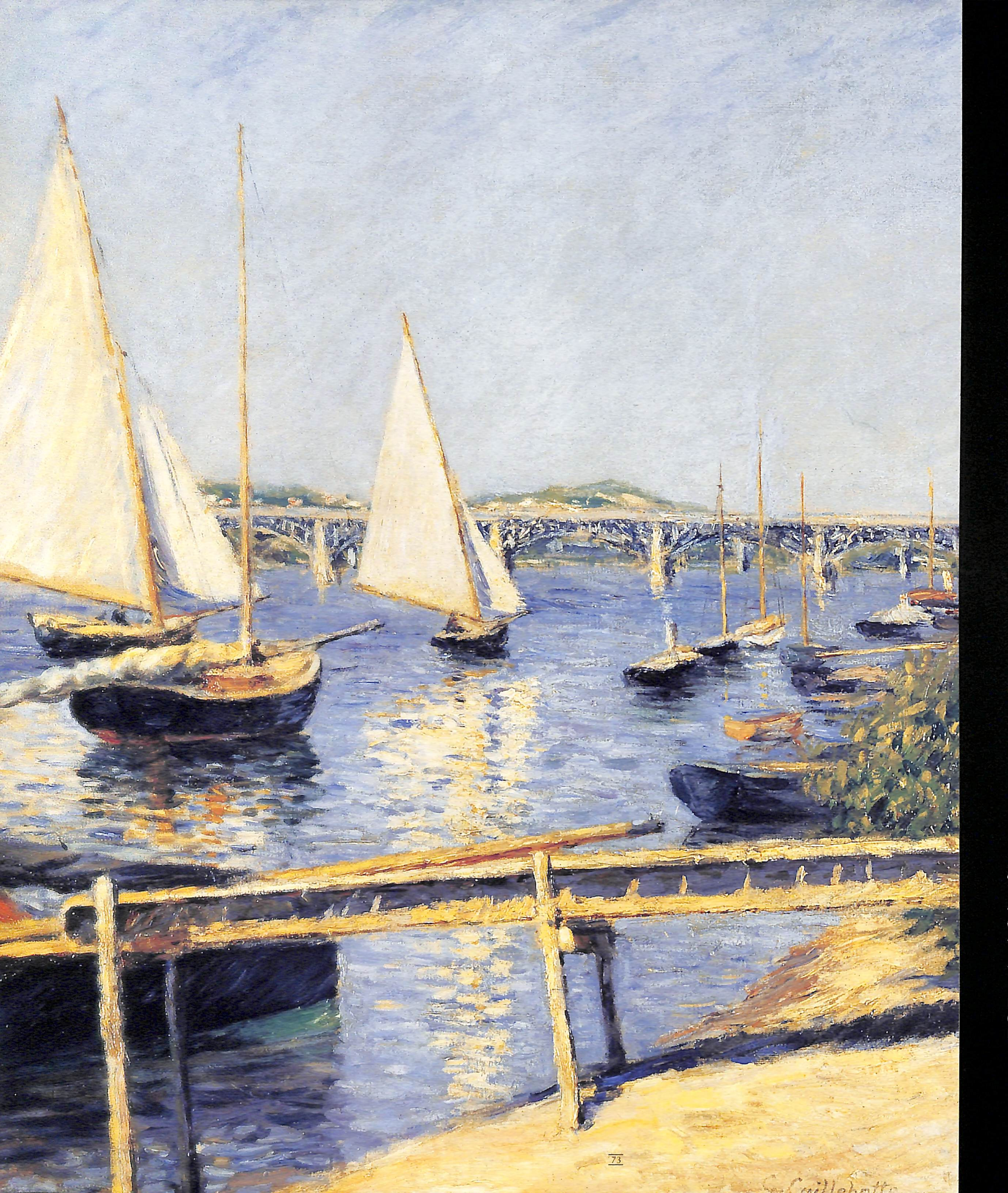

Bibliographie : Catalogue de l'exposition Gustave Caillebotte 1848-1894 , Galeries nationales du Grand Palais, Paris, 1994.

كان جوستاف كايبوت هاو للفن وله ولع بالملاحة ، ودرس بكلية الفنون الجميلة فى عام ١٨٧٣ ، وقد اكتشفه كلود مونية وأنضم إلى جماعة التأثيريين واشترك معهم فى خمسة معارض من عام ١٨٧٦ حتى عام ١٨٨٢ ، حيث أنجز العديد من اللوحات العظيمة ابتداء من «صاقلى الباركية» ١٨٧٥ إلى لوحة «شارع باريس فى وقت المطر» ١٨٧٧ ، مرورا بلوحة «جسر أوروبا» ١٨٧٦ . وفى نفس الوقت فإنه لم يتوقف عن شراء لوحات أصدقائه «محطة سان لازار» لكلود مونيه و«طاحونة الجاليت» لأوجست رنوار ولوحة «أسطح حمراء» لبيسارو وكذلك بعض لوحات لأدوار مانيه ، ديجا وبول سيزان وقد أوصى للدولة ، فى وصية حررها فى سن الثامنة والعشرين بستين لوحة ، تم قبول البعض منها . كان كايبوت مدافعا عن التاثيرية ولذلك اهتم بمناظر المارة المسرعين فى الشوارع المقفرة والمناظر الداخلية الخانقه ، كما اهتم بالتصوير العارى والطبيعة الصامتة التى تتكون من موضوعات غير مألوفة .

وقد وصفه الأديب أميل زولا بأنه «مصور صاف كالبلور وبورجوازى بشكل كامل» ، أما كاميل بيسارو فأنه بكى صديقا صريحا مخلصا . لقد كان كايبوت رجلا طيبا وكريما لا يفسد ومصورا ذا موهبه ، ان أعماله لها تلك الإضاءة الشفافة الباردة والمناظر الطبيعية التى يتناولها بجرأة وسوداوية عنيدة .

المراجع :كتالوج معرض جوستاف كوربيه ١٨٤٨ - ١٨٩٤ ، القاعات الوطنية بالقصر الكبير ، باريس ١٩٩٤

مراكب شراعية فى أرجنتى
١٨٨٨
ألوان زيتية على توال
٦٥ × ٥٥.٥ سم
باريس . متحف أورساى

Voiliers à Argenteuil
1888
Huile sur toile
65 x 55,5 cm
Paris, Musée d'Orsay

كاميل بيسارو

سان توماس ١٨٣٠ - باريس ١٩٠٣
مصور فرنسى

ولد كاميل بيسارو فى أنتى وأستكمل دراساته فى باريس ، ثم عاد ليعمل مع والده ، لكنه رحل بعد ذلك إلى فينزويلا عام ١٨٥٣ ، ليمارس التصوير وحين لا تعارضه أسرته فى ميوله الفنية ، فإنه قرر العودة إلى باريس فى عام ١٨٥٥ ، حيث اكتشف آنجر وجوستاف كوربيه ، وتردد على كلية الفنون الجميلة والأكاديمية السويسرية ، وتقابل مع كلود مونيه والتأثيريين الجدد . كان يصور فى الهواء الطلق على نفس منوال كورو ودوبينى ، متذكرا المناظر الطبيعية الأستوائية التى شاهدها فى طفولته . وفى ١٨٦١ تعرف على بول سيزان ، وبعد ذلك بعامين وفى صالون المرفوضين بأدوار مانيه وجونكند ، وعرض معهم . وما بين عامى ١٨٦٤ و١٨٧٠ عرضت أعماله بأنتظام فى الصالون ، والتى أثرت على أسلوب أصدقائه ، كان كاميل بيسارو يقو م بتنفيذ لوحاته دون كلل ، مستخدما بالتة ألوان مشرقه وأسلوب جرئ لينفذ لوحاته فى بونتواز ١٨٦٦ ثم فى لوڤيسين ١٨٦٩
هاربا من حرب ١٨٧٠ ، فقد لجأ إلى لندن ، وهناك وجد كلود مونيه وتقابل مع بول ديوران - ريول ، تاجر لوحات التأثيريين المستقبلى . وفى أثناء ذلك اهتم بالمتاحف وبمصورى المناظر الأنجليز ، خاصة جون كونستابل . وعند عودته ، استقر فى بونتواز ، مصورا المناظر حولها «مدخل قرية الجيران» ١٨٧٢ ، طريق جيسور» ، «تأثير الثلج» ١٨٧٣ . وفى الفترة الخصبة فيما بين عام ١٨٧٤ إلى عام ١٨٨٦ اشترك فى جميع معارض التأثيريين ليكون من المدافعين عن جوجان ، سورا وسيناك ، وقد تميز بيسارو بتقنيات اللمسة المجزئة والملاحظة الفنية والدقيقة للطبيعة «الحصاد فى مونت فوكيه» ١٨٧٦ أو «الأسقف الحمراء» ، «ركن القرية» ، «تأثير الشتاء» ١٨٧٧ . وبفضل نجاح معرضه الذى قام بتنظيمه ديوران - ريول . فقد استطاع أن يشترى منزلا فى ايرانى ، حيث أقام مع عائلته حتى عام ١٩٠٣ .
وفى ١٨٩٢ نظم له متعهده معرضا شاملا ، وابتداء من العام التالى ، فإنه قد اهتم بتصوير المناظر فى المدينة ، «باريس» ، «صباح» ، «تأثير الشمس» فى عام ١٨٩٦ ، أو «الجسر الملكى» و«جناح الزهور» فى عام ١٩٠٣
وقد وهب تلك الاعمال للطبيعة وحدها فى تغيرها مع الضوء والايام والفصول ونادرا ما نجد أشخاصا فى لوحاته التى تتناول المناظر الريفية ، والصناعية حول الجسور والطرق ، ومحطات القطار وعلى حواف النهر ، متبعا فى ذلك اسلوبا يتميز بالتوازن ووضوح التكوين .
وبالتأكيد فإن كاميل بيسارو المنشد الأكثر اخلاصا للتأثيريين قد ترك غير لوحاته الزيتية ، ومائياته ورسومه فى أعدادها الكبيرة ، والعديد من أعمال الحفر ، ذكريات تتعلق بمعلم وصديق ومؤيد لزملائه ، بول سيزان أو بول جوجان .

المراجع : مارثا وارد ، بيسارو ، التأثيرية الجديدة والفراغ للطليعين شيكاجو لندن ، مطبعة جامعة شيكاجو ، ١٩٩٦

La Seine et le Louvre
1903
Huile sur toile
46 x 55 cm
Paris, Musée d'Orsay.
Legs Enriqueta Alsop au nom du Dr. Eduardo Mollard, 1972

السين واللوڤر
١٩٠٣
ألوان زيتية على توال
٤٦ × ٥٥ سم
باريس ، متحف أورساى
هبة من أنريكتا ألسوب باسم د. أدواردو مولار ، ١٩٧٢

Camille Pissarro

Saint Thomas 1830 - Paris 1903
Peintre français

Né aux Antilles, il fait ses études à Paris, puis revient travailler auprès de son père, mais en 1853, s'enfuit au Venezuela pour peindre. Sa famille ne s'opposant plus à sa vocation, il regagne Paris en 1855, où il découvre Ingres et Gustave Courbet, fréquente l'École des Beaux-Arts et l'Académie suisse, où il rencontre Claude Monet et les futurs "impressionnistes". Il peint en plein air, sur le motif, dans la lignée de Corot et Daubigny, ou se souvenant des paysages tropicaux de son enfance. En 1861, il fait la connaissance de Paul Cézanne, et deux ans plus tard, au Salon des Refusés, d'Édouard Manet et Jongkind, avec qui il expose. Entre 1864 et 1870, ses toiles sont régulièrement présentées au Salon. Il commence alors d'exercer sur ses amis une certaine influence, travaillant inlassablement avec une palette plus claire, une facture plus libre, à Pontoise (1866) puis Louveciennes (1869). Fuyant la guerre de 1870, il se réfugie à Londres. Il y retrouve Claude Monet, rencontre Paul Durand-Ruel, futur marchand des impressionnistes, et s'intéresse dans les musées, aux paysagistes anglais, notamment John Constable. À son retour, il se fixe à Pontoise, peignant alentour L'Entrée du village de Voisins (1872), La Route de Gisors, effet de neige (1873). De 1874 à 1886, période féconde, il participe à toutes les expositions impressionnistes. Défendant Gauguin, Seurat et Signac, il adopte un temps la technique divisionniste de la touche, mais revient bientôt à une observation riche et précise, pour La Moisson à Montfoucault (1876) ou Les Toits rouges, coin de village, effet d'hiver (1877). Grâce au succès d'une exposition organisée par Durand-Ruel, il peut acheter en 1884 une maison à Eragny, où il demeure avec sa nombreuse famille, jusqu'en 1903. Son marchand lui consacre une rétrospective en 1892, et à partir de l'année suivante, il s'attache à peindre des paysages urbains, Paris, matin, effet de soleil en 1897, ou Le Pont Royal et le Pavillon de Flore en 1903. Rares sont les personnages dans les représentations qu'il donne de la nature, variant selon la lumière, les jours et les saisons, parfois en séries de paysages ruraux ou campagnards, industriels même, autour de ponts et routes, gares et bords de l'eau, boulevards que caractérise toujours l'équilibre, la clarté de la composition. Certainement le chantre le plus fidèle de l'impressionnisme, Camille Pissarro laisse, outre ses huiles, des aquarelles et dessins en grand nombre, ainsi que de multiples gravures, et le souvenir attachant d'un pédagogue et ami, soutien pour d'autres peintres, Paul Cézanne ou Paul Gauguin.

Bibliographie : Martha Ward, Pissarro, Neo-Impressionism and the Spaces of the Avant-Garde, Chicago/Londres, The University of Chicago Press, 1996.

بيير أوجست رنوار

ليموج ١٨٤١ - كان سيرمير ١٩١٩
مصور ونحات فرنسى

اعترافا بنبوغه ومواهبه المبكرة ، أرسله والده ليتعلم مهنة التلوين على البورسلين فى أحد المراسم الباريسية ، وفى عام ١٨٥٤ وبعد أن تمرس فى المهنة فإنه اختار أن يكون مصورا ، وتم قبوله عام ١٨٦٢ بكلية الفنون الجميلة ، وأثناء ذلك تردد على مرسم جلير حيث تقابل مع فردريك بازيل والفريد سيسلى وكلود مونيه رفاقه فى تصوير المناظر الطبيعية بغابة فونتانبلو .

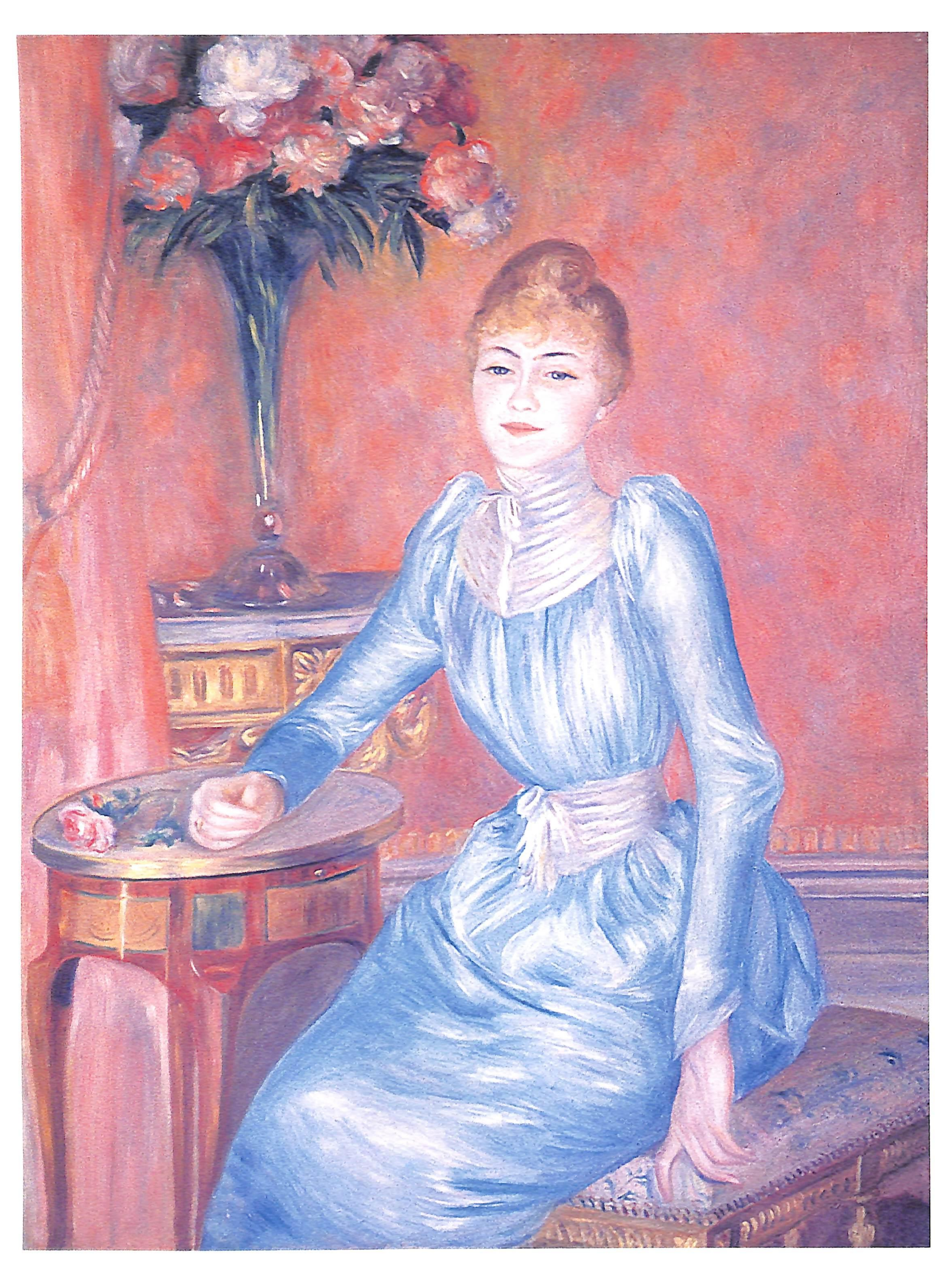
وقد رفضت أعماله التى تقدم بها إلى صالون ١٨٦٦ ، وقبلت لوحته «السيدة تحت المظلة» للعرض فى صالون ١٨٦٧ وقد اشترك الفنان ببالتة مشرقة فى المعرض الأول للتأثيريين عام ١٨٧٤ بلوحته «المنظر» ثم صور فى نفس العام لوحته «المقصورة» واستأجر مرسما بشارع كورتو فى مونامارتر ، لينفذ لوحته «مطحنة الجاليت» وطلبات عديدة لصور شخصية .

أما لوحته «السيدة جورج شاربنتيه وأطفالها ، فقد لاقت نجاحا فى صالون ١٨٧٩ وبمرور الوقت ازدادت تكويناته قوه ورسوخا ، كما فى لوحته «غذاء بحارة الزورق» ١٨٨٠ - ١٨٨١

وفى عام ١٩٨١ ، قام برحلته إلى الجزائر ، ثم إلى إيطاليا مكتشفا فى طبيعتها إضاءات جديدة ، ثم تفرغ لدراسة متأنية لرافائيل وجداريات بومباى وتشهد هذه الفترة بدايات لأسلوبه الحاد ورسومه السريعة النزقة فوق الألوان . ليصور لوحة «الرقص فى المدينة والرقص فى الريف» وحينما عاد من إيطاليا فى رحلة بحرية عمل مع بول سيزان حتى ميعاد رحيله إلى الجزائر ، بينما يحتفى به زملائه التأثيريون فيقيمون له معرضا فى ذكرى خمس وعشرين عاما من التصوير . وفى ذلك أصبح موضوع «المستحمات موضوعه المفضل ، والذى عالجه فى العديد من لوحاته ورسومه ودراساته .

وبداية من عام ١٨٨٨ مال أسلوبه إلى الألوان الصدفيه ، وصياغة أكثر نعومة ، مستخدما فى ذلك الألوان البيضاء والورديه فى أنصاف درجاتها ، منتقيا موديلاته من بين المحترفات أو من الأقارب ، مثل لوحته «الفتيات الصغيرات عند البيانو» ١٨٩٢ ثم استقر رنوار فى عام ١٩٠٣ فى «كان - سير- مير» حيث صور هناك العديد من أشهر عارياته المتنعمات والحسيات ، كما صورمناظر طبيعية مشمسة وطبيعة صامته صغيرة الحجم ذات أنعكاسات ذهبية وفى ١٩١٨ شرع فى تكويناته الضخمة ، واسترجع مرة أخرى مناظر المستحمات أكثر موضوعاته تفضيلا لينهيها فى العام التالى رغم مرضه ، ويأخذ رنوار بنصيحة أمبروز ڤولار ، ويحاول رغم معاناته يوما بعد يوم وعدم قدرته على التصوير الاتجاه إلى أعمال الحفر والنحت ، وابتداء من عام ١٩١٣ وبمساعدة عامل منفذ يبدع عشرين عملا ضخما منها «ڤينوس» ١٩١٥ - ١٩١٦ و«المستحمات» ١٩١٧ ، صورا ذات طبيعة متألقة وأناشيد مثيرة للحماس وجمال أنثوى لا يتوقف عن الشدو .

المراجع : كتالوج المعرض الصور الشخصية لرنوار ، متحف الفنون الجميلة بأتاوا ، معهد الفن بشيكاجو متحف كيمبل للفنون ، فورت وورث ، ١٩٩٧ - ١٩٩٨ كاتلوج معرض رنوار ، جاليرى هيوارد لندن القاعات الوطنية للقصر الكبير ، باريس متحف الفنون الجميلة ، بوسطن ، ١٩٥٨ - ١٩٦٨ . فرنسوا دولت ، أوجست رنوار كتالوج استدلالى للأعمال المصورة ، ت . ى ، الأشكال ١٨٦٠ - ١٨٩٠ ، لوزان ، طبعات ديوران - ريول ، ١٩٧١

صورة شخصية للسيدة دى بونير
١٨٨٩
ألوان زيتية على توال
١١٧ × ٨٩ سم
متحف القصر الصغير ، باريس
هبة من أمبرواز ڤولار ، ١٩٤٥

Portrait de Mme de Bonnières
1889
Huile sur toile
117 x 89 cm
Musée du Petit Palais, Paris.
Legs Ambroise Vollard, 1945.

Pierre-Auguste Renoir

Limoges 1841 - Cagnes-sur-Mer 1919
Peintre et sculpteur français

Reconnaissant la précocité de ses dons, les parents d'Auguste Renoir le placent comme apprenti peintre sur porcelaine dans un atelier parisien, en 1854. Après une solide formation, il choisit pourtant d'être peintre et, reçu à l'École des Beaux-Arts en 1862, fréquente l'atelier de Gleyre où il rencontre Frédéric Bazille, Alfred Sisley et Claude Monet, avec qui il travaille en plein air dans la forêt de Fontainebleau. Les toiles qui en résultent sont refusées au Salon de 1866, mais sa Femme à l'ombrelle y est exposée en 1867. L'artiste, qui a éclairci sa palette, participe en 1874 à la première exposition des impressionnistes avec La Scène, exécutant la même année La Loge. Deux ans plus tard, il loue un atelier rue Cortot à Montmartre, peint Le Moulin de la Galette, et répond à de nombreuses commandes de portraits : Madame Georges Charpentier et ses enfants, succès au Salon de 1879. Ses compositions ont pris leur ampleur, ainsi Le Déjeuner des canotiers (1880-1881). En 1881, ses voyages en Algérie, puis en Italie lui permettent de découvrir de nouvelles lumières, d'étudier Raphaël et les fresques de Pompéi. C'est le début de sa «manière aigre», dite aussi «période ingresque», le dessin l'emportant sur la couleur. Il peint La Danse à la ville et La Danse à la campagne (1883), et entreprend un nouveau périple en Italie. Au retour, il travaille avec Paul Cézanne à l'Estaque, puis repart en l'Algérie, alors que la septième exposition impressionniste présente vingt-cinq de ses toiles. Il se concentre ensuite sur le thème des Baigneuses, qu'il traite dans de nombreux tableaux, dessins et études. À partir de 1888, sa manière devient «nacrée», sa facture plus souple à base de blancs et de roses en demi-tons, ses modèles choisis parmi des professionnelles, ou bien des proches, ainsi Les Jeunes filles au piano (1892). En 1903, il s'installe à Cagnes-sur-Mer. Il y peint, outre ses célèbres nus opulents et sensuels, des paysages solaires et des petites natures mortes aux reflets mordorés. En 1918, il entreprend sa dernière grande composition, mettant une nouvelle fois en scène des Baigneuses, qu'il achève l'année suivante, malgré la maladie. Sur les conseils d'Ambroise Vollard, il s'essaie, alors qu'il lui est de plus en plus difficile de peindre, à la gravure, ainsi qu'à la sculpture, à partir de 1913, avec l'aide d'un praticien, d'où une vingtaine de pièces majestueuses, de Vénus Victrix (1915-1916) en Grande Baigneuse (1917), odes exaltant comme toujours, mais autrement, la beauté féminine qu'il n'a cessé de chanter.

Bibliographie : Catalogue de l'exposition Les Portraits de Renoir, Musée des Beaux-Arts d'Ottawa/The Art Institute of Chicago/Kimbell Art Museum, Fort Worth, 1997-1998. Catalogue de l'exposition Renoir, Hayward Gallery Londres/Galeries nationales du Grand Palais, Paris/Museum of Fine Arts, Boston, 1985-1986. François Daulte, Auguste Renoir, Catalogue raisonné de l'œuvre peint, t. I, Figures 1860-1890, Lausanne, Éditions Durand-Ruel, 1971.

Gustave Moreau

Paris 1826 - 1898

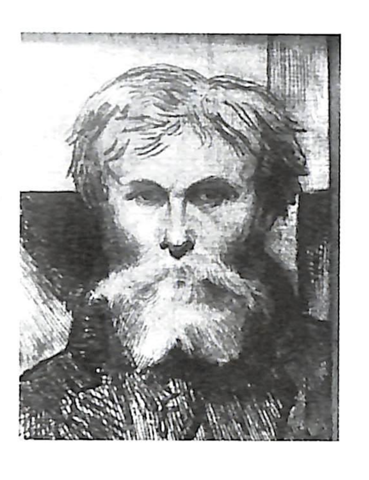
Peintre français

جوستاف مورو

باريس ١٨٢٦ - ١٨٩٨

مصور فرنسى

Fils d'architecte, il choisit d'abord d'étudier, solitaire, se référant à son maître Eugène Delacroix, puis se lie avec Théodore Chassériau. Après sa mort en 1857, il part pour l'Italie où il séjourne deux ans, rencontre Edgar Degas et Puvis de Chavannes, copie Carpaccio et Mantegna, mais aussi Léonard de Vinci et Michel-Ange. Passionné par l'histoire et les mythes, la religion et l'Orient, il les mêle pour créer son propre univers fantastique et féerique, où paradent dangereuses et splendides créatures, servi par sa curiosité et sa volonté d'expérimentations techniques. En 1878, il renonce à présenter ses œuvres au Salon, devant l'incompréhension qu'elles provoquent. Dix ans plus tard, alors qu'il continue à peindre ses Chimères , il est élu à l'Académie des Beaux-Arts, puis nommé professeur, en 1891, à l'École des Beaux-Arts, où il accomplit une œuvre essentielle de pédagogue, attentif à ses élèves et favorisant l'originalité de leurs talents. Poursuivant dans sa voie, il chante Les Lyres mortes (1895-1897) et entreprend d'ambitieuses compositions qui restent inachevées (Prétendants, 1898). Il fit don à l'État de son atelier à l'État, qui devint un musée portant son nom dès 1902, avec pour premier conservateur son élève Georges Rouault. Dessinant inlassablement, clamant que «la couleur doit être pensée, rêvée, imaginée», élu par J.-K.. Huysmans qui l'évoque dans À Rebours et Stéphane Mallarmé, il demeure une figure majeure pour les symbolistes, et aura sur les surréalistes, Max Ernst, Salvador Dali et André Breton, une influence déterminante.

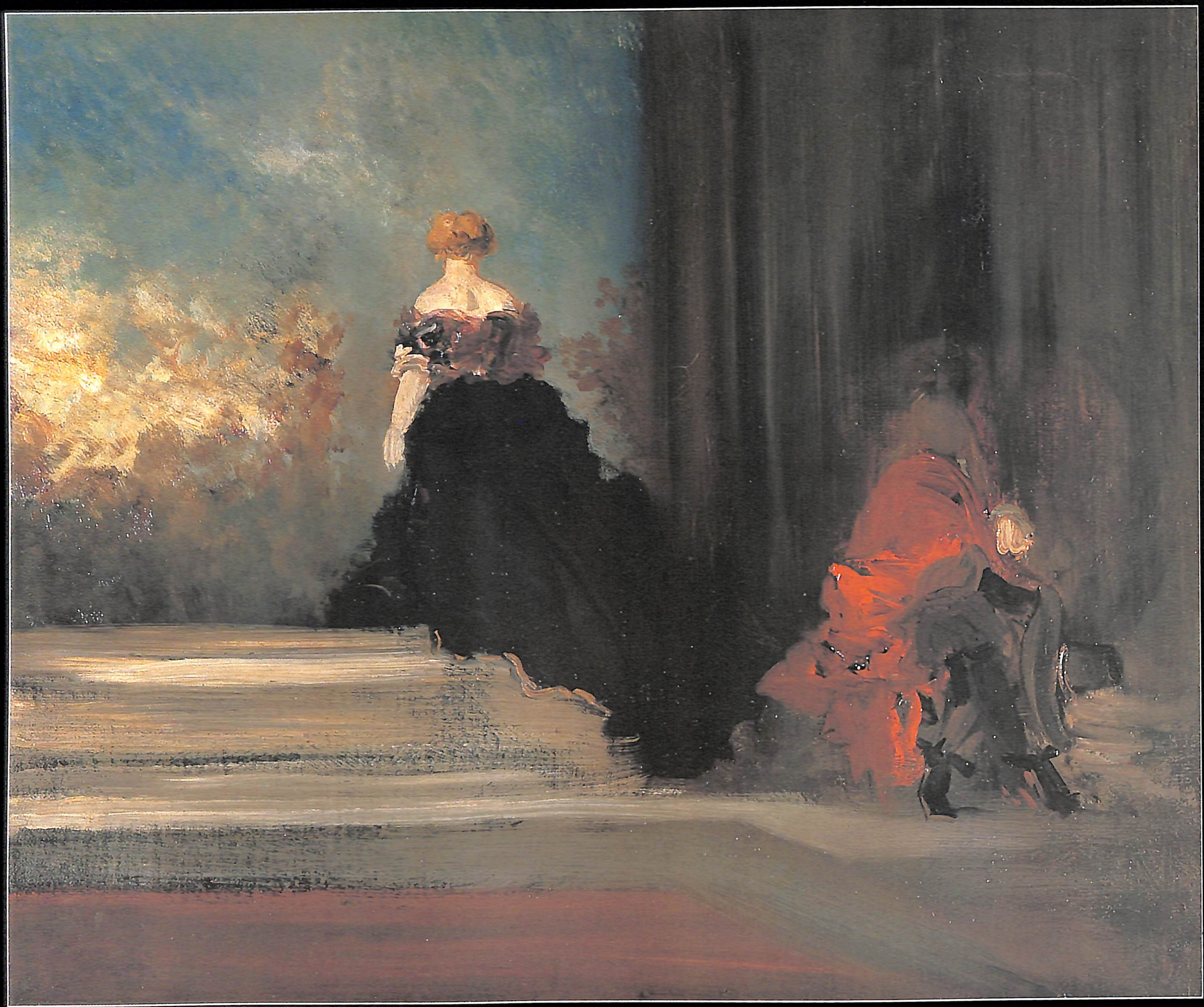
ابن لمعمارى ، قام بدراسة الفن منفردا ، معتمدا فى ذلك على أستاذه يوجين ديلاكروا ، وقد صادق تيودور شاسيريو حتى موته فى ١٨٥٧ ، ثم رحل إلى إيطاليا وأقام بها عامين قابل فيهما ادجار ديجا وبوفى دى شافان ، ونسخ كرافادجو ومونتانا ، وأيضا ليوناردو دافنشى وميكل أنجلو . وكان جوستاف مورو مولعا بالتاريخ والأساطير ، وبالأديان والشرق ، فعمل على ابتداع عالمه الخاص من الخيال والرؤى الخارقة والذى تتباهى فيه مخلوقات خطرة ورائعة بتقنيات جديدة وحب للاستطلاع لا ينتهى .

وفى عام ١٨٧٨ ، يتخلى عن فكرة العرض فى الصالون ، أمام عدم التقدير الذى يبديه للأعمال المقدمة وبعد عشرة أعوام من تصوير حيواناته الخرافية ينتخب لأكاديمية الفنون ، ثم يعين استاذا بكلية الفنون الجميلة ، ليستكمل دورا هاما فى تعليم الفن ، مهتما بتلاميذه وبتقدير أصالتهم وموهبتهم الفنية . واستمر مورو مستخدما أسلوبه فصور لوحة «القيثارات الميتة» ١٨٩٥ - ١٨٩٧ كما نفذ تكويناته الطموحة التى لم تكتمل «مزاعم» ١٨٩٨ وفى عام١٩٠٢ يهدى مرسمه للدوله ، ليصير متحفا يحمل اسمه وليكون أول أمين له تلميذه جورج رووه .

واستمر جوستاف مورو يعمل دون كلل مناديا بأن الألوان يجب أن نفكر فيها وأن نحلم بها ونتخيلها . منتخبا من ج . ك . هيوسمان ، والذى أشار إليه فى كتابه «على النقيض» وستيفان ملارميه ، يبقى جوستاف مورو شخصية رئيسية فى المدرسة الرمزية ، مؤثرا تأثيرا بالغا على السيرياليين ، ماكس أرنست ، سلفادور دالى وأندريه برتون .

Bibliographie : Catalogue de l'exposition Gustave Moreau, Galeries nationales du Grand Palais, Paris, 1998.

المراجع : كتالوج معرض جوستاف مورو ، القاعات الوطنية للقصر الكبير ، باريس ، ١٩٩٨

Promenade dans un parc
vers 1875
Huile sur toile
55 x 65 cm
Musée Gustave Moreau,

نزهة فى حديقة
حوالى ١٨٧٥
ألوان زيتية على توال
٥٥ × ٦٥ سم
متحف جوستاف مورو . باريس

بول سيزان

أكس ان بروفانس ١٨٣٩ - اكس ان بروفانس ١٩٠٦
مصور فرنسى

ابن أحد رجال البنوك ، درس بول سيزان فى مدرسة أكس ان بروفانس مع صديقه أميل زولا ، ثم أتم دراسة الحقوق ، وفى أول زيارة له لباريس فى عام ١٨٦١ ، أعجب بالفنان ڤلاسكويز وكارفاجو ، وبالمدرسة الفينيسية والهولاندية ، واكتشف سيزان أعمال يوجين ديلاكروا وجوستاف كوربيه ، قبل أن يتحمس لتيودور جيركو ، أونوريه دوميه وأدوار مانيه . وقد تردد على الأكاديمية السويسرية وقابل فيها كاميل بيسارو ، وعند عودته إلى بروفانس قام برسم عدة صور شخصية «أخيل امبراطوراً» ١٨٦٦ ، إلى جانب لوحات الطبيعة الصامتة «البندول الأسود» ١٨٦٩ - ١٨٧٠ وبعد حرب ١٨٧٠ ، فإنه استقر فى بونتواز ، ثم فى أوفير- سير- واز وتظهر لوحته «بيت المشنوق» ميله إلى جعل العناصر أكثر جمودا وصلابة ، وفى عام ١٨٧٤ ، اشترك فى أول معرض للتأثيرية ، ولكن عدم الفهم الذى أبدته الحركة لأعماله أدى به فى عام ١٨٧٧ إلى الامتناع عن الاشتراك مع زملاءه التأثيريين فى معارضهم . وابتداء من ١٨٧٨ فإنه أقام مع زولا فى مودان ، ومع بيسارو فى بوتواز ، ومع أوجست رنوار وكلود مونيه بالقرب من مرسليا ، وهناك رسم مناظر طبيعية «سانت فيكتوار» ولوحات موضوعها «المستحمات» .

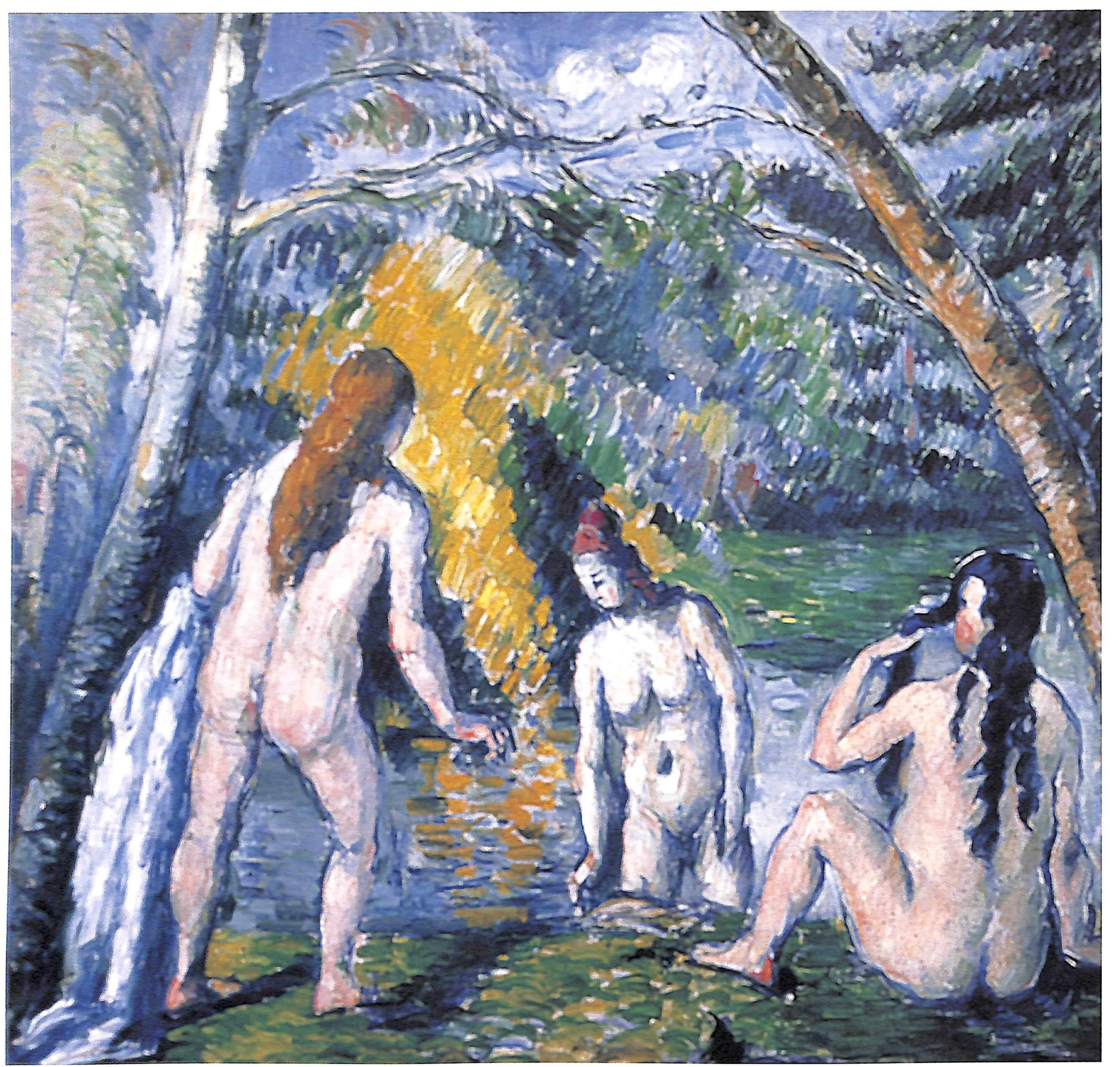
فى عام ١٨٨٦ كانت القطيعة مع زولا ، بسبب كتابته عن المصور الفاشل فى روايته «العمل» . ونفذ عديداً من الصور الشخصية لأورتنس فيكيه والتى أصبحت فيما بعد زوجته ، وكذلك موضوعات داخلية مثل «لاعبى الورق» ١٨٩٠ - ١٨٩٢ . وفى عام ١٨٩٥ ، خصص له أمبرواز ڤولار معرضا لمائة لوحة ، لتبدأ شهرته فى البزوغ عند نهاية القرن التاسع عشر .

وفى عام ١٩٠١ عرض موريس دنى مع المستقلين ، تكريما لبول سيزان ، كما قدم صالون الخريف تكريما له ، وثناءاً منقطع النظير فى ١٩٠٧ ، بعد عام واحد من وفاته .

وقد تابع سيزان طريقه الفنى وحده بإصرار ، وترك عند وفاته تسعمائة لوحة وأربعمائة صورة منفذة بالألوان المائية ، والكثير منها يعالج موضوعه المفضل «المستحمات» ثم دراسات للجسم العارى على خلفية من الطبيعة وهى موضوعات تقليدية فى فن التصوير ، ولكن سيزان أضفى عليها من إبداعه لتتحول بشكل كامل وتكون هى المحاولات الأولى لتفتيت الأشكال وإعادة صياغتها فى الفراغ .

لقد شق سيزان طريقا جديداً نحو الفن الحديث ، وأصبح أحد مؤسسيه ، ومرجعا هاما لجميع أجيال الفنانين الذين جاءوا من بعده ، ومنهم بيكاسو الذى يعترف بأنه «أبانا جميعا» .

المراجع : كتالوج معرض سيزان ، القاعات الوطنية للقصر الكبير ، باريس ، ١٩٩٥ ، ميشيل هوج «سيزان ، قديرا ووحيدا» باريس ، جاليمار ١٩٨٩

Les Baigneuses
vers 1880
Huile sur toile
52 x 55 cm
Musée du Petit Palais, Paris.
Don M. et Mme Henri Matisse, 1936

المستحمات
حوالى ١٨٨٠
ألوان زيتية على توال
٥٢ × ٥٥ سم
متحف القصر الصغير ، باريس
هبة من السيد والسيدة هنرى ماتيس

Paul Cézanne

Aix-en-Provence 1839 - Aix-en-Provence 1906
Peintre français

Ce fils de banquier étudie au collège d'Aix-en-Provence avec Émile Zola, qui devient son ami, puis fait son droit. Au cours d'un premier voyage à Paris en 1861, il admire au Louvre Velasquez et Caravage, Vénitiens et Hollandais, puis découvre Eugène Delacroix et Gustave Courbet, avant de s'enthousiasmer pour Théodore Géricault, Honoré Daumier et Édouard Manet. Il fréquente l'Académie suisse et rencontre Camille Pissarro. De retour en Provence, il peint quelques portraits à la matière lourde (Achille Emperaire, 1866) ainsi que des natures mortes (La Pendule noire, 1869-1870). Après la guerre de 1870, il séjourne à Pontoise, puis 'à Auvers-sur-Oise. La Maison du pendu (1873) illustre sa volonté de «solidifier» l'impressionnisme. En 1874, il participe à la première exposition de ce mouvement, mais l'incompréhension que provoquent ses oeuvres le conduisent en 1877 à décider de ne plus exposer avec ses camarades. A partir de 1878, il est à l'Estaque, séjourne auprès de Zola à Médan, auprès de Pissarro à Pontoise, avec Auguste Renoir et Claude Monet près de Marseille. Il peint alors des paysages(Sainte-Victoire) mais aussi des Baigneurs. 1886 est l'année de sa rupture définitive avec Zola, dont le personnage de peintre raté, héros du roman L'Œuvre, l'a blessé. Il exécute de nombreux portraits d'Hortense Fiquet devenue Madame Paul Cézanne, et des scènes d'intérieur comme les Joueurs de cartes (1890-1892). En 1895, Ambroise Vollard lui consacre une exposition de cent toiles. À l'orée du siècle, il commence d'être reconnu, et peut alors produire «quelque chose de solide comme l'art des musées». En 1901, Maurice Denis expose aux Indépendants son Hommage à Paul Cézanne, deux ans plus tard le Salon d'automne présente un premier hommage avant celui, très applaudi de 1907, un an après sa mort..
Poursuivant obstinément sa voie solitaire, Cézanne laisse neuf cents toiles et quatre cents aquarelles. Beaucoup traitent du thème des Baigneuses, comme autant de corps nus sur fond de nature, motif traditionnel en peinture, radicalement renouvelé par cette première tentative de déconstruction des formes en vue d'une recomposition des volumes colorés dans l'espace. Cézanne a ouvert là un chemin absolument nouveau vers l'art moderne dont il est, l'un des fondateurs, référence pour toute une génération d'artistes, et au-delà - Pablo Picasso reconnaissait en lui «notre père à tous» .

Bibliographie : Catalogue de l'exposition Cézanne, Galeries nationales du Grand Palais, Paris, 1995. Michel Hoog, Cézanne, «Puissant et solitaire», Paris, Gallimard, 1989.

بيير بوفى دى شافان

ليون ١٨٢٤ - باريس ١٨٩٨
مصور فرنسى

تردد بيير دى شافان فى باريس على مراسم يوجين ديلاكروا ، وتوماس كوتير وتيودور شاسيريو ، واهتم بالفن البدائى وجان - أوجست د. آنجر . وفى إيطاليا درس أعمال فنانى فلورنسا من القرن الرابع عشر والخامس عشر ، والتى تغلب على أعمالهم الموضوعات الرمزية والتاريخية . فى عام ١٨٥٤ انهى مجموعته الأولى الزخرفية حول موضوع «عودة الطفل الضال» و«الفصول الأربعة» . ورغم أن أعماله قد رفضت ثمانى مرات بالصالون ، إلا أنه قد اختار التصوير الحائطى ، الذى سوف يزداد الطلب عليه عاجلا . وهكذا نرى لوحة «السلام» عام ١٨٦١ قد أخذت مكانها فى مدخل متحف أميان ، ثم أتبعها بجدارية «الحرب» ثم «العمل» و«الراحة» . وفى عام ١٨٦٩ نفذ فى قصر «لونج شامب بمرسليا ، الرسوم الزخرفية «ماسيلا ، مستعمرة يونانية ومرسيليا ثم «بوابة الشرق» . وبعد ذلك بخمس سنوات وفى عمودية المدينة ببواتيه ، تناول لأول مرة فى لوحاته موضوعات دينية ثم تأتى الفترة الخصبة التى أنجز فيها «طفولة سانت جنفياف» والتى نفذها فى البانثيون بباريس ووضع تصميماتها ما بين عامى ١٨٧٤ و١٨٧٦ ، ثم عاد إليها من ١٨٩٦ - ١٨٩٨ . وبعد موت زوجته ، الأميرة كانتاكوزين ، ابدع الفنان لوحته «سانت جانفيف تحرس باريس النائمة ، والتى بلغت روعتها قدرا مكافئا لحزنه ، ثم تلاها بلوحة «النعاس» ١٨٦٧ و«الفتيات الصغيرات على حافة البحر» ١٨٧٩ ثم «الخاطئ الفقير» ١٨٨١ ، وجميعها تمثل مراحل هامة من الفن الرمزى وقد كلفته الدولة بالعديد من اللوحات الجدارية الضخمة ، وذلك بقصر الفنون الجميلة بمدينة ليون «الغابة المقدسة للفنون وربات الفن» حيث استعان بسوزان فالدون موديلا لتنفيذها ، ثم قام بإنهاء اللوحة الجدارية فى عمودية باريس «الصيف والشتاء» ١٨٩١ - ١٨٩٢ وكذلك فى السربون ، والبانثيون ، وفى المكتبة العامة بمدينة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية «ربات الفن يهللن على الجن رسول الضياء» عام ١٨٩٦ والتى أتمها قبل وفاته بقليل .

وارثا لتقاليد فن الفرسك للقرن الخامس عشر الإيطالى ، وفن جيوتو ضاعف دى شوفان يوما بعد يوم رسومه ودراساته سعيا وراء الاتقان الفنى والأكاديمى . وحين واجه نقدا سلبيا فأننا بادرالعديد من المدافعين للوقوف بصفه أمثال تيودور دى بانفيل وثيوفيل جوتيه وج . ك هيوسمان . وقد رفعه أوكتاف ميربو إلى الأوج بسبب «شخصيته المتفردة والأكثر قوة وتوحشا وكمالا وعقلانية فى هذا العصر» . وبشكل واضح فإن بوفى دى شافان قد أثر تأثيرا قويا على زملائه المصورين أمثال رودان ، هودلر وبيكاسو ، دون أن ننسى جوجان ومجموعة «النبى»

المراجع : كتالوج معرض «مئوية بوفى دى شافان ، متحف الفنون الجميلة بليون ، ١٨٩٨ . كتالوج معرض «بوفى دى شافان» متحف فنسان فان جوخ ، امستردام ، ١٩٩٤

Vision antique
1886
Huile sur toile
111 x 117 cm
Collection particulière

رؤية عتيقة
١٨٨٦
ألوان زيتية على توال
١١١ × ١١٧ سم
مجموعة خاصة

Pierre Puvis de Chavannes

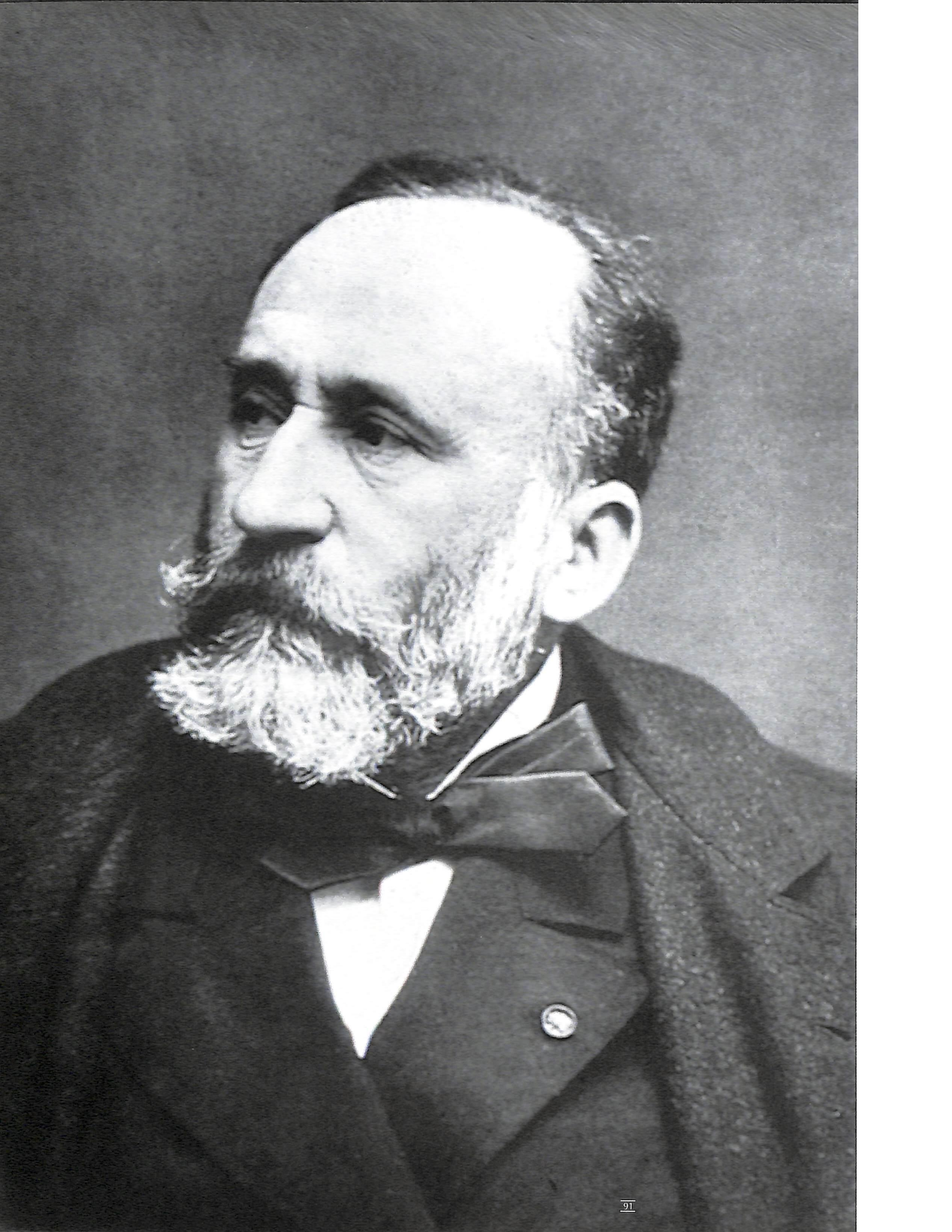
Lyon 1824 - Paris 1898

Peintre français

À Paris, il fréquente les ateliers d'Eugène Delacroix, puis Thomas Couture et Théodore Chassériau, s'intéresse aux primitifs et à Jean-Auguste D. Ingres. En Italie, il étudie l'œuvre des artistes florentins des XIVème et XVème siècles, des Vénitiens du XVIème siècle, des Bolonais du XVIIème siècle. Ses thèmes sont dès lors allégoriques ou historiques. En 1854, il conçoit son premier ensemble décoratif, autour du Retour de l'enfant prodigue et des Quatre saisons. Ses envois sont refusés huit fois au Salon, mais il opte pour la monumentalité de peintures murales correspondant bientôt à des commandes publiques. Ainsi La Paix (1861) accrochée dans l'escalier du musée d'Amiens, sera suivie de son pendant, La Guerre, puis du Travail et du Repos. En 1869, il exécute pour le Palais de Longchamp à Marseille les décorations Massilia, colonie grecque et Marseille, porte de l'Orient, et cinq ans plus tard, à l'Hôtel de Ville de Poitiers, aborde pour la première fois des thèmes religieux. Vient ensuite l'ample cycle de L'Enfance de Sainte Geneviève pour le Panthéon à Paris, élaboré de 1874 à 1876, puis repris de 1896 à 1898. Après la mort de sa femme, la Princesse Cantacuzène, l'artiste crée ainsi Sainte Geneviève veillant sur Paris endormi dont la solennité fait écho à sa propre tristesse. Il est aussi l'auteur de tableaux, Le Sommeil (1867) ou Jeunes filles au bord de la mer (1879) et Le Pauvre Pêcheur (1881), étapes majeures pour l'art symboliste. Il reçoit de l'état nombre de commandes pour des fresques monumentales : au Palais des Beaux-Arts de Lyon Le Bois sacré cher aux Arts et aux Muses (pour lequel pose la jeune Suzanne Valadon en 1883), puis, à Paris, l'Hôtel de Ville (L'Été et L'Hiver, 1891-1892), la Sorbonne, le Panthéon, avant, consécration de l'Amérique, la Public Library de Boston Les Muses inspiratrices acclamant le génie messager de la lumière (1896).qu'il achèvera peu avant sa mort.

Héritier de la tradition des fresques du XVème siècle italien et de Giotto, il s'attache à la remettre à l'ordre du jour, multipliant les dessins, les études, en quête d'une perfection toute académique. Face à une critique négative, il est défendu par Théodore de Banville et Théophile Gautier, comme par J.-K. Huysmans. Octave Mirbeau, lui-même, porte aux nues «sa personnalité, une des plus fortes, des plus suaves, des plus complètes, des plus logiques de ce temps». Clairement, Puvis de Chavannes exercera une influence sur des peintres aussi divers que Redon, Hodler ou Picasso, sans oublier Gauguin et les Nabis.

Bibliographie : Catalogue de l'exposition Centenaire Puvis de Chavannes, Musée des Beaux-Arts de Lyon, 1998. Catalogue de l'exposition Puvis de Chavannes, Vincent Van Gogh Museum, Amsterdam, 1994.

Paul Sérusier

Paris 1864 - Morlaix 1927
Peintre et théoricien français

بول سيرزيه

باريس ١٨٦٤ - مورليه ١٩٢٧
مصور وواضع نظريات فرنسى

Parallèlement à sa formation à l'Académie Julian, Sérusier suit des études de philosophie, d'arabe et d'hébreu. Sa rencontre avec Paul Gauguin à Pont-Aven en 1888 est déterminante. Sous sa direction, il peint «un paysage informe, à force d'être synthétiquement formulé en violet, vermillon, vert Véronèse et autres couleurs pures, telles qu'elles sortent du tube, presque sans mélange de blanc», selon le mot de Maurice Denis. La toile sera prise pour Talisman par les Nabis,(«prophètes», en hébreu), réunissant autour de lui Pierre Bonnard, Paul Ranson, Édouard Vuillard et Félix Vallotton. Sérusier, peindra longtemps la Bretagne (Pont-Aven, Le Pouldu) tout en devenant, théosophe éclairé, le théoricien du groupe à Paris. Il participe à leur exposition chez Le Barc de Boutteville, et à partir de 1893 à leurs expériences de décoration théâtrale pour le théâtre. Ainsi naissent les décors d'Ubu Roi de Jarry avec Pierre Bonnard (1896). Vers 1900, il abandonne les sujets bretons qui l'occupaient jusqu'alors (La Mer au Pouldu, 1895), au profit d'allégories qui se évoquent le Moyen-Âge et les primitifs italiens, toutes empreintes d'un sentiment mystique. Désormais, il se voue à sa mission humaniste, entre recherche des «saintes mesures» et arts décoratifs, notamment pour l'église de Chateauneuf du Faou. Par ailleurs, il n'abandonne pas une activité de pédagogue. À partir de 1908, il enseigne à l'Académie Ranson, et en 1921, publie un ABC de la peinture. Mystique, il reste aussi fidèle à la terre de Bretagne, où il dit être «né de l'esprit», et qui aura inspiré l'essentiel de son œuvre - paysages flamboyants peuplés d'humbles solitaires.

Bibliographie : Catalogue de l'exposition Sérusier et la Bretagne, Musée de Pont-Aven, 1991. Marcel Guicheteau, Paul Sérusier, Paris, Éditions Side, 1976.

De gauche à droite : Odilon Redon, Édouard Vuillard,André Mellerio, Ambroise Vollard, Maurice Denis, Paul Sérusier (à droite devant le tableau), Paul Ranson, Ker-Xavier Roussel, Pierre Bonnard et MmeMarthe Maurice Denis

تابع سيرزيه دراسات الفلسفة واللغة العربية والعبرية ، بجانب تكوينه الفنى بأكاديمية جوليان ، وقد كان لقاؤه مع بول جوجان عند قنطرة أفان فى عام ١٨٨٨ حاسما ، حيث صور تحت إرشاده وطبقا لتعبير موريس دنى «منظرا طبيعا لا شكل له ، وإنما هو بناء مصاغ بالألوان ، بالبنفسجية والأحمر القرمزى والأخضر الفيرونيز والألوان الأخرى النقية والتى تبدو وكأنها خارجة لتوها من الأنبوب ، دون أى مزج تقريبا مع اللون الأبيض» فتبدو اللوحة وقد أمسكت بتلابيبها طلاسم جماعة «النبى» وسيتجمع حول لوحاته العديد من الفنانين أمثال بيير بونار وبول رانسو وإدوارد فيلار وفيلكس فالوتون ، واتجه سيزيريه إلى بريتانى ليصور عند قنطرة «آفان ، ليبولدى » كما سيصبح منظراً الجماعة فى باريس . وقد اشترك سيرزيه فى معارضهم فى قاعة «حديقة بوتفيل» ، كما ساهم فى تجاربهم وتصميماتهم لديكور المسرح «الملك يوبى» لجيرى بالتعاون مع بيير بونار عام ١٨٩٦ . وقد هجر سيرزيه عام ١٩٠٠ الموضوعات التى كان يصورها فى إقليم بريتانى والتى شغلته حتى نهاية تنفيذ لوحة «البحر عند بولدو» ١٨٩٥ ، واحتلت الصور الرمزية مكانها ، مفصحة عن أساليب القرون الوسطى وأعمال الإيطاليين البدائية ، فى نفس الوقت الذى تعبر فيه عن المشاعر الصوفية ، وهو من هذه اللحظة سيتفرغ لمهامه الإنسانية متنقلا بين البحث عن القداسة والفنون الزخرفية التى تجلت فى رسوم كنيسة «شاتو نف دى فاو» وفى الوقت نفسه فإنه لا يهجر نشاطه التعليمى ، حيث يقوم بالتدريس ابتداء من ١٩٠٨ فى أكاديمية «رانسون» وينشر كتابا فى مبادئ التصوير عام ١٩٢١ ويبقى سيرزيه مخلصا لبريتانى ، والتى اعتبرها ضرورة لروحه ، موحيه بأهم أعماله ، تلك المناظر الملتهبه والمأهوله بأناس ضعفاء ومتوحدين .

المراجع : كتالوج معرض سيرزيه وبريتانى ، متحف قنطرة آفون ، ١٩٩١ مارسيل جيشيتو ، بول سيرزيه ، باريس ، مطبوعات سيد ، ١٩٧٦

La Barrière
1890
Huile sur toile
50,5 x 62 cm
Paris, Musée d'Orsay.
Donation de Mme Henriette Boutaric, 1983

الحاجز
١٨٩٠
ألوان زيتية على توال
٥٠,٥ × ٦٢ سم
باريس ، متحف أورساى
هبة من السيدة هنريت بوتريك ، ١٩٨٣

أدوار فيلار

كويسيه ١٨٦٨ - لابول ١٩٤٠
مصور فرنسى

اعتبر فيلارمصور المودة والتآلف ، الذى ربما كان أكثر الشخصيات غموضا فيذلك الوقت ، صادق كير أكزافيه فى ليسية كوندرسيه وتزوج من أخته ، كما تعرف على موريس دنى . وفى أكاديمية جوليان ، التقى مع بول سيرزيه وبيير بونار مؤسسين مع أبيل وبول رانسون جماعة «النبى ». وفى عام ١٨٩١ فإنه يرسم لنفسه «صورة شخصية» غير مألوفة مثمنة الشكل وينجز أيضا لوحته «فى المرقد» وفى العام التالى لوحة «ساتر الخياطات» وفى ١٨٩٤ يرسم تسع لوحات تحت عنوان «الحدائق العامة» كلفه بها الكسندر ناتنسون . واهتم أيضا بالمسرح مبدعا ديكورات ولوحات فى إطار موضوع « الممثلة فى مقصورتها» ١٨٩٢ ، ولوحات لمنازل الأثرياء ، كما رسم العديد من الصور الشخصية لأقربائه ووالده وأصدقائه مصورا إياهم فى لحظاتهم الأليفة وحياتهم اليومية ، أما لوحاته الداخلية لمنازل الطبقة المتوسطة فهى تفيض بالأثاث والستائر المضيئة «أمر أتان تحت المصباح» ١٨٩٢ . إن فيلار بتلك النفس الشاعرة والمحبة للجمال ، قد راوح نفسه بين الأدب والموسيقى ، فأحب مترلينك ودبيوس ، وكانت له تلك النظرة الثاقبة لمناظر «جزيرة فرنسا» فى لوحته « منزل ملارميه فى فالفان » عام ١٨٩٥ ولوحة «ميدان فانتمى» ١٩٠٨ ، كما اهتم بنفس القدر بأعمال الحفر ، خاصة ألبومه من الليتوجراف الذى أهداه الى فولار .

وقد كلف فيما بعد برسم صور شخصية كبيرة الحجم لهواة وشخصيات هامة والتى عبر فيها بحساسية عن عمق المشاركة بين الفنان وموديله «مدام هيسل مسترخية على متكأ بشارع نابلس أو ربيع يوفن » ١٩٢٠ ولوحة «جان لانفان» ١٩٢٨ وابنته «مارى - بلانش دى بوليناك» ١٩٢٩ ويحقق أخيرا فى ١٩١٣ تكوينات ضخمة للمبانى العامة ولمسرح الكوميدى بالشانزليزيه ، وفى قصر شايو عام ١٩٣٧ ، بالإضافة إلى أعماله فى قصر جمعية الامم فى جنيف عام ١٩٣٦

ورغم شخصيته المتحفظة ، فإن فنه تميز بالجسارة خاصة فى فتراته الخصبة ما بين عامى١٨٩٠ - ١٩٠٠ ، أما بالنسبة للواقعية التى طورها بعد ذلك ، فهى لا تقل مهارة ، ليبقى واحدا من الفنانين الأكثر اكتمالا ، ويستمر أدوار فيلار فى التصوير فى هدوء ولمدة طويلة ، بعيدا عن الأصوات المتطرفة ، والمنادية بالفن الحديث ، ليبقى مخلصا للعواطف الإنسانية التى تغمر بشدة بصرية أعماله العظيمة .

المراجع : جاى كوفال ، أدوار فيلار ، الأزمنة المتحولة ، باريس ، جاليمار مجموعة اكتشافات ، ١٩٩٣ . كتالوج معرض أدوار فيلار ، متحف الفنون الجميلة بليون مؤسسة كاسيكا دى بنسيون ، برشلونه متحف الفنون الجميلة ، نانت ، ١٩٩٠

حديقة
١٨٩٨
ألوان زيتية على بانوه
١٤٩ × ٧٩ سم لكل بانوه
مجموعة مدام فرانسواز ماركيه ، باريس

Jardin
1898
Diptyque - Huile sur panneau
149 x 79 cm, chaque panneau
Collection Mme Françoise Marquet, Paris

Édouard Vuillard

Cuiseaux 1868 - La Baule 1940

Peintre français

Peintre de l'intimité et de l'harmonie, Vuillard est peut-être l'un des plus secrets. Au Lycée Condorcet, il se lie avec Ker Xavier Roussel, qui épousera sa soeur, et Maurice Denis. À l'Académie Julian, il rencontre Paul Sérusier et Pierre Bonnard, dont il est proche, tous constituant, avec Ibels et Paul Ranson, le groupe des Nabis. Vers 1891 il peint un extraordinaire Autoportrait octogonal, et Au lit, l'année suivante Le Paravent des couturières, puis en 1894 les neuf panneaux des Jardins publics que lui a commandés Alexandre Natanson. Il s'intéresse également au théâtre, créant décors et tableaux sur ce thème (Actrice dans sa loge, 1892), ou, pour des appartements bourgeois, de larges panneaux décoratifs. Il peint des portraits de proches, parents ou amis, qu'il représente, dans l'instant familier de la vie quotidienne. Ses intérieurs bourgeois, saturés de meubles et de tissus chargés rayonnent d'une lumière dont il joue à merveille, musicalement, pour Deux femmes sous la lampe (1892). Aimant Maeterlinck et Debussy, il sait aussi voir les Paysages d'Île de France , La Maison de Mallarmé à Valvins (1895) comme La Place Vintimille (1908), et s'intéresse à la gravure, produisant un Album de lithographies pour Vollard. Plus tard il reçoit des commandes d'amateurs et de personnalités, pour des portraits de dimensions monumentales, qui expriment avec sensibilité la complicité du peintre avec son modèle Madame Hessel étendue sur un divan rue de Naples ou Yvonne Printemps, vers 1920, Jeanne Lanvin en 1928 et sa fille Marie-Blanche de Polignac en 1929. Il réalise enfin des compositions monumentales pour des bâtiments publics, du Théâtre de la Comédie des Champs-Élysées en 1913, au Palais de Chaillot en 1937, en passant par le Palais de la Société des Nations à Genève en 1936.

Tout de retenue personnelle, son art est d'une grande hardiesse au début de son œuvre, feutré mais flamboyant pour sa meilleure période, entre 1890 et 1900. Le réalisme qu'il développe ensuite, non moins subtil, reste celui d'un coloriste accompli. Édouard Vuillard peindra discrètement et longuement, loin des voies radicales de l'art moderne, fidèle au sentiment d'humanité qui baigne avec intensité le moindre de ses chefs-d'oeuvre.

Bibliographie : Guy Cogeval, Édouard Vuillard, le temps détourné, Paris, Gallimard, coll. Découvertes, 1993. Catalogue de l'exposition Édouard Vuillard, Musée des Beaux-Arts de Lyon/Fondation La Caixa de Pensions, Barcelone/Musée des Beaux-Arts de Nantes, 1990.

بول جوجان

باريس ١٨٨٤ - جزر المارتينيك ١٩٠٣
مصور ونحات فرنسى

أمضى بول جوجان طفولته المبكرة فى ليما «بيرو» وعند عودته إلى فرنسا عام ١٨٥٥ بعد عشرة أعوام ، أنضم للبحرية وطاف حول العالم ، ثم أصبح بعد ذلك جنديا بحارا ، حيث زار اسكندنافيا ، وفى ١٨٧١ مارس التصوير كهاو إلى جانب عمله كوكيل فى بورصة باريس . ثم أنضم إلى كاميل بيسارو ، وحيث اقتنى أعمال أصدقائه ، بول سيزان ، أوجست رنوار وأدجار ديجا ، وعرض مع التأثيريين فيما بين ١٨٨٠ و١٨٨٦ . وفى عام ١٨٨٣ هجر عمله وكرس نفسه للتصوير ، رغم العديد من المصاعب المالية والعائلية ، ثم بدأ بعد ذلك حياة مستقلة تقطعها العديد من الرحلات خاصة إلى قنطرة آفيه فى عام ١٨٨٦ حيث يقابل أميل برنار ، وإلى جذر المارتنيك فى عام ١٨٨٧ ، ثم إلى أيرل فى العام الذى يليه . واشترك فى العديد من المعارض الجماعية مع أصدقائه ، ولكنه يحلم بالرحيل بعيدا ، وسيكون ذلك إلى بولينزى ، تاهيتى والتى أقام بها من ١٨٩١ - ١٨٩٣ ، ثم إلى جزر الماركيز من ١٨٩٥ حتى وفاته وفيما بين ذلك ، فإنه قد عرض لوحاته عند ديوران - ريول دون نجاح يذكر ثم ليعود إلى بريتانى ، حيث يمر بأزمة شخصية خطيرة على أثر وفاة أبنته الين ، وفى النهاية يضطر لبيع مرسمه حتى يستطيع الرحيل . وشهدت فترة أقامته فى جذر أنتيبود أحدى محاولاته للانتحار ، وفيما بين عام ١٨٩٨ وحتى أقامته النهائية فى جزيرة أتون أنجز الأعمال العظيمة مثل «الصورة الشخصية للفنان موقعه تحت اسم «المتوحش» عام ١٨٩٤ ، أو أعمال نحت الخشب المسمى «بيت المتعة ، من أين أتينا ، أين نحن ، وإلى أين نرحل» ١٨٩٧ أو لوحة «فرسان على الشاطئ» ١٩٠٢ وجميع هذه اللوحات ما هى الا مناظر ريفية تاهيتية صامته ومذهبه تتكون مفردات تكويناتها من حيوانات ومردة ، ومنفذة بألوان سميكة وذوق عاصف . وقد استطاع الفنان أن يصوغ لوحاته من مؤثرات لبوفيه دى شافان وكذلك الرمزيين ومستفيدا من مقابلاته مع فنسان فان جوخ . وجميع هذه التأثيرات ستعطى جوجان مزيجا مركبا لبدائية متفتحة على الجلجلة البريتونية والطبعات اليابانية وعبادة للجذر التى سيعود إليها دائما ، كما يشير فى كتاباته ومراسلاته .

المراجع : كتالوج معوض بول جوجان مؤسسة بيير جياناد ، مارتينى ، ١٩٩٨ ، كتالوج معرض بول جوجان تاهيتى ، جاليرى المدينة ، شتوتجارت ، ١٩٩٨ ، فرانسواز كاشان ، بول جوجان «رغما عنى تلك الوحشية ، باريس ، جاليمار ، مجموعة اكتشافات ، ١٩٨٩ ، كتالوج معرض بول جوجان ، القاعات الوطنية للقصر الكبير ، باريس ١٩٨٩

العشاء الأخير ، أو المسيح فى تاهيتى
١٨٩٩
ألوان زيتية على توال
٦٠ × ٤٣,٥ سم
مجموعة خاصة
جاليرى كورتيزى لاروك - جرانوف ، باريس

La Cène, ou le Christ à Tahiti
1899
Huile sur toile
60 x 43,5 cm
Collection particulière,
courtesy Galerie Larock-Granoff, Paris

Paul Gauguin

Paris 1848 - îles Marquises 1903

Peintre et sculpteur français

Il passe sa petite enfance à Lima (Pérou), puis revient en France, en 1855. Dix ans plus tard, il s'enrôle dans la marine et fait le tour du monde, puis devient militaire dans la marine, et se rend en Scandinavie. En 1871, parallèlement à la peinture qu'il pratique en amateur, il commence une carrière d'agent de change à Paris. Il se lie avec Camille Pissarro, acquiert des œuvres de ses amis, Paul Cézanne, Auguste Renoir et Edgar Degas, et expose avec les impressionnistes, entre 1880 et 1886. Il quitte bientôt son emploi (1883) pour se consacrer à la peinture, mais se heurte à des difficultés matérielles et familiales. Commence alors une vie solitaire coupée de nombreux voyages : à Pont-Aven en 1886, où il rencontre Émile Bernard, en Martinique en 1887, l'année suivante en Arles. Il participe alors à de nombreuses expositions collectives avec ses amis, mais rêve de repartir au loin. Ce sera la Polynésie, Tahiti où il séjourne de 1891 à 1893, puis les îles Marquises, de 1895 à sa mort. Entre ces deux voyages, il expose sans grand succès chez Durand-Ruel , retourne en Bretagne, traverse une crise personnelle grave au moment de la mort de sa fille Aline, est enfin tenu de liquider son atelier pour pouvoir repartir. De son dernier séjour aux antipodes, marqué par une tentative de suicide en 1898 et par son installation définitive, en 1901, dans l'île d'Atuona, datent des œuvres magistrales, tels l'Autoportrait où il inscrit le nom Oviri (sauvage) en 1894, ou bois sculptés de La Maison du jouir. D'où venons-nous, où sommes-nous, où allons-nous (1897), ou Cavaliers sur la plage (1902) sont autant de Pastorales tahitiennes que traversent Polynésiennes silencieuses et dorées, animaux et monstres, dans des couleurs d'épices au goût furieux et doux. L'artiste a su faire la synthèse d'influences variées (Puvis de Chavannes et les symbolistes), profiter de ses rencontres (Vincent Van Gogh) pour donner sa propre version synthétique d'un primitivisme ouvert tant aux calvaires bretons qu'aux estampes japonaises, aux idoles des îles auxquelles il revient toujours, comme l'indiquent ses écrits, récits et correspondance.

Bibliographie : Catalogue de l'exposition Paul Gauguin, Fondation Pierre Gianadda, Martigny, 1998. Catalogue de l'exposition Paul Gauguin Tahiti, Staatsgalerie, Stuttgart, 1998. Françoise Cachin, Paul Gauguin, «ce malgré moi de sauvage», Paris, Gallimard, coll. Découvertes, 1989. Catalogue de l'exposition Paul Gauguin, Galeries nationales du Grand Palais, Paris, 1989.

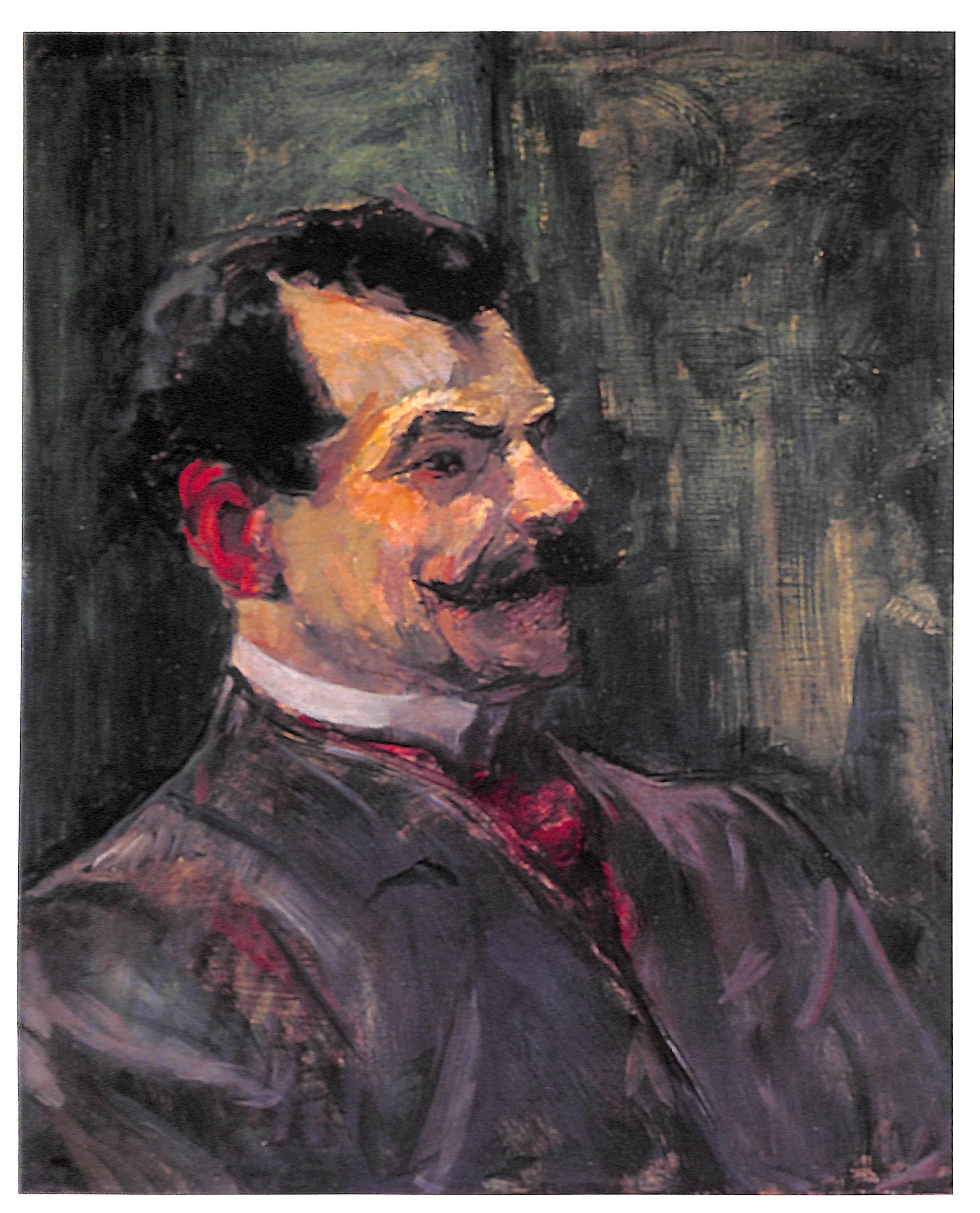

هنرى دى تولوز – لوتريك

آلبى ١٨٦٤ – مالروميه ١٩٠١
مصور وحفار فرنسى

سليل أسرة أرستقراطية من اكيتين ، ألمت به حادثه فى شبابه ضاعفت من مرض لاشفاء له وتركته عاجزا ، له مشيه عرجاء بقامه قزم . ومع ذلك فقد أظهر مبكرا موهبه لقوة الملاحظة ، وذوق رفيع للرسم ، موهبة سوف تنمى من الآن فصاعدا بعنف وضراوة .
وفى باريس عام ١٨٨٢ تردد على مرسم ليون بونا بكلية الفنون الجميلة ثم على مرسم فرناند كورمو ، حيث ينضم إلى إميل برنار وفنسنت فان جوخ ، الذى رسم له صورة شخصية عام ١٨٨٧ ، وقد درس لوتريك فى تلك الأثناء أعمال آنجر والتأثيريين ، وعلى الأخص رنوار ومانيه وديجا ومنه استعار موضوع لوحة «الغسالة» ١٨٨٦ – ١٨٨٧ ، وشاهد أيضا الطبعات اليابانية والتى أصبحت تقليعة رائجة فى ذلك العصر وقد صادف فى تلك الأثناء فليكس فالوتون واهتم بجماعة Nabis ،وقابل نتانسو مؤسس المجلة المصورة «بلانش» . كما سيكون من بين موديلاته سوزان فالدون والتى سيتعرف فيها على السيدة سوزان فالدون ، الفنانة المصورة فى لوحته «الشاربة» التى أتمها عام ١٨٨٩
ويرحل لوتريك تاركا مونمارتر ، ليعود إلى الشانزلزيه ، مترددا على المقاهى الموسيقية ومنازل المتعة وحفلات السيرك . مصاحبا لراقصات الكان كان وفتيات المتعة ، نينى ومارى بلفور وفالنتان ليد سوس وبولاير وايفيت جلبير ولو فولر ، أسماء ستظل فى الذاكرة كلما تمعنا فى رسوم وصور لوتريك الراصد لحياة الليل فى باريس .
وقد نفذ لوتريك العديد من الرسوم والصور للصحف «الضحك» كما قام بوضع تصورات لتصميم المسرح والإعلانات الاستعراضية «أرستيد فى ملهاه» وقد نفذ فيما بين عامى ١٨٩٢ ، ١٨٩٩ أكثر من ثلاثمائة ليتوجراف .
كان يرسم بجنون وبدون توقف ويصور لوحاته الشخصية بحماس عظيم «المرأة والثعبان الأسود» ١٨٩٢ و«المهرجة شا – يو – كاو» ١٨٩٢ أن حياة الليل تترك له محصولا وفيرا من مناظر واستعراضات ملهاه الليلى فى لوحته الطاحونه الحمراء» ١٨٩٢ و«صالون شارع الطواحين» ١٨٩٤ أو «السرير» نحو ١٨٩٦ ويظل لوتريك يعمل دون كلل إلى الحد الذى يزخرف فيه «كوخ الغول» فى الفوار دى ثرون عام ١٨٩٥
وقد نظم جوبى معرضه الأولى عام ١٨٩٣ ويظل لوتريك مرتادا أماكنه المفضلة حتى يصير سكيرا لايفيق ، ويحجز في أحد دور الاستشفاء ، عقب نوبة من الهزيان . وبعد عامين يحتضر لوتريك عن عمر يناهز السابعة والثلاثين عاما .
كان لوتريك فنانا فذا ، يستطيع أن يهب الصورة تلك الجسارة والإثارة ، مستخدما فى ذلك خطوطاً منحنية حادة وألوان حمضية وحواف جريئة مختصرة ، وتأثيرات منظورية مدهشة ، ويبقى مخلصا لأماكنه المفضلة «القطة السوداء» أو «الأريكة اليابانية» مراقبا حميما ومتعجرفا لهولاء الرجال والنساء الذين ستظل أسماؤهم فى الذاكرة التى لا تمحى .

المراجع : كتالوج معرض تولوز – لوتريك ، جاليرى هيوارد ، لندن القاعات الوطنية للقصر الكبيرة ، باريس ١٩٩١ – ١٩٩٢

صورة شخصية لأندرية ريفوار
١٩٠١ تقريبا
ألوان زيتية على توال
٥٥,٢ × ٤٦ سم
متحف القصر الصغير ، باريس
هبة من تيودور ديوره ١٩١٤

Portrait d'André Rivoire
vers 1901
Huile sur toile
55,2 x 46 cm
Musée du Petit Palais,
Paris. Don Théodore Duret, 1914

Henri de Toulouse-Lautrec

Albi 1864 - Malromé 1901

Peintre et graveur français

Issu d'une famille aristocratique d'Aquitaine, des accidents survenus dans sa jeunesse aggravent le poids d'une maladie incurable qui le laisse gravement infirme, sa silhouette de nabot accusant douloureusement une démarche contrefaite. Il montre cependant très tôt un rare don d'observation et un goût très sûr pour le dessin, qu'il cultivera désormais avec acharnement. En 1882 à Paris, il fréquente l'atelier de Léon Bonnat à l'École des Beaux-Arts, puis celui de Fernand Cormon, où il se lie avec Émile Bernard et surtout Vincent Van Gogh, dont il fait le portrait en 1887. Il étudie les œuvres d'Ingres, et des impressionnistes, en particulier Renoir, Manet, et Degas auquel il emprunte le sujet de La Blanchisseuse (1886-1887) - mais il regarde aussi, comme l'y encourage l'époque, les estampes japonaises. Il se lie avec Félix Vallotton, s'intéresse aux Nabis, rencontre les Natanson, fondateurs de la Revue blanche. Parmi ses modèles, Suzanne Valadon en qui il reconnaît plus Madame Suzanne Valadon , artiste peintre (1885) que La buveuse ou Gueule de bois(1889). Quittant bientôt Montmartre, il gagne les Champs-Élysées, fréquente toujours cafés-concerts et maisons closes, lupanars et cabarets, théâtres et cirques, sportifs et artistes, danseuses de cancan et filles de joie - Nini-Pattes-en-l'air ou May Belfort, Valentin le Désossé, Polaire, Yvette Guilbert et Loïe Fuller. Il crée des illustrations pour des journaux, dont Le Rire, quelques décorations pour le théâtre, des affiches spectaculaires d'Aristide Bruant dans son cabaret (1891) à Jane Avril au Jardin de Paris (1893) ou La Revue blanche (1895), et, de 1892 à 1899, plus de trois cents lithographies. Il dessine sans relâche et peint avec brio le portrait d'une Femme au boa noir (1892), et de La Clownesse Cha-U-Kao (1895) aussi bien qu'il rapporte des scènes observées Au Moulin Rouge(1892), Au salon de la rue des Moulins (1894) ou Au lit (vers 1896). Il décore jusqu'à la baraque de La Goulue à la foire du Trône (1895). Sa première exposition a été organisée par la maison Goupil en 1893. En 1899, alcoolique invétéré, il est interné en maison de santé, après une première crise de delirium tremens. Deux ans plus tard, il agonisait à l'âge de trente-sept ans. .

Artiste d'exception, Toulouse-Lautrec, attentif aux personnages hauts en couleur de la Belle époque, sait en donner l'image la plus hardie qui puisse être, et la plus frappante, usant avec bonheur d'un trait elliptique et piquant, de couleurs acides et crues, de cadrages audacieux en raccourcis, d'effets de perspective renversants. Il reste aussi et surtout, en familier du "Chat noir" et du "Divan japonais", l'observateur intime et insolent de ceux - et celles - qu'il met en valeur et rend inoubliables.

Bibliographie : Catalogue de l'exposition Toulouse-Lautrec, Hayward Gallery, Londres/Galeries nationales du Grand Palais, Paris, 1991-1992.

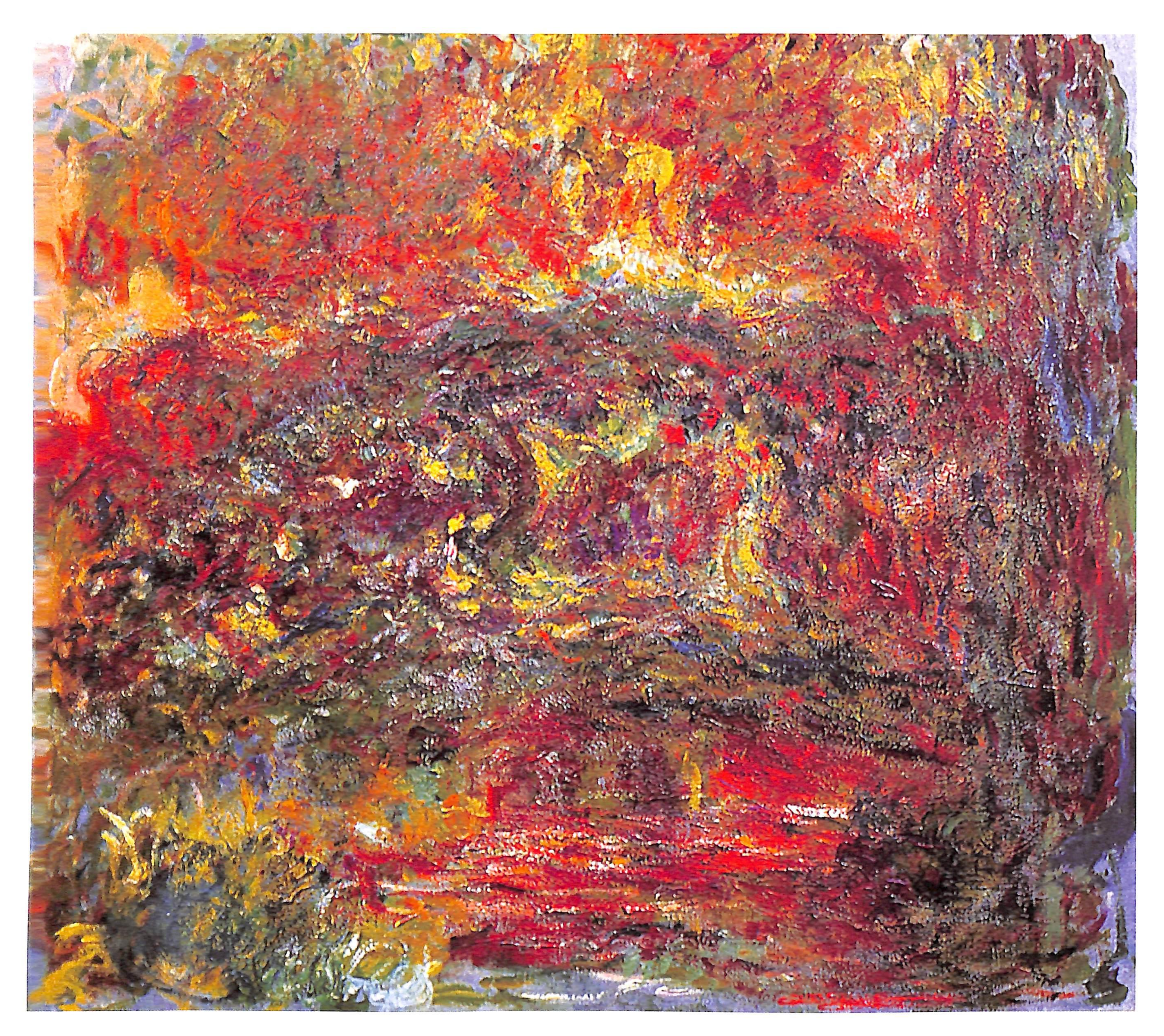

كلود مونيه

باريس ١٨٤٠ - جيفرنى ١٩٢٦
مصور فرنسى

كان التصوير فى الهواء الطلق ، أحد السمات الرئيسية التى نادت بها المدرسة التأثيرية وفنانييها ، فلا عجب إذن ، أن تكون هى النصيحة الأولى التى ينصحها يوجين بودان لكلود مونيه ، حين تقابلا نحو عام ١٨٥٨ فى الهافر ، كما كانت هى نفسها النصيحة لكاميل بيسارو حين التقى فى العام الذى تلاه مع كلود مونيه بالأكاديمية السويسرية ، حاثا أياه على المضى فى نفس الطريق . وبعد عام أمضاه كلود مونيه بالخدمة العسكرية فى الجزائر يعود للهافر مصورا بصحبة بودان وجونكيد ، ولا عجب أن يتحمس هو وأصدقائه الباريسيين أوجست رنوار ، والفريد سيسلى وفردريك بازيل عام ١٨٦٢ للوحة «الغذاء على العشب» لأدوار مانيه والتى عرضت فى صالون المرفوضين عام ١٨٦٣ بعد أستبعادها من الصالون الرسمى . ولم يكن هناك من غرابة ، أن يهجر مونيه مرسمه ، مصورا فى فونتانبلو مع ديبونيه ودياز وميليه ، فى نفس المسار الذى سارت عليه مدرسة الباربيزون ، مستوحيا فى لوحاته الكثير من أساليب الإضاءة الطبيعية فى مناظر كاميل كورو وجون كونستابل وجوستاف كوربيه . وفى عام ١٩٦٤ شرع كلود مونيه فى تصوير تكوينا ضخما «الغذاء على العشب ١٨٦٥» فى نفس الاتجاه الذى أتبعه مانيه ، على الرغم من كونه مصورا فى الطبيعة . ويلقى كلود مونيه كل معاونه من جوستاف كوربيه الذى لا يبخل عليه بالمال أو بالنصائح ، ليحقق لوحته «المرأة فى الحديقة» والتى أتمها عام ١٨٦٧ متخذا من كامى موديله الوحيد ، ولتكون فيما بعد زوجةالمستقبل ، وفى باريس كما فى سانت أدرس ، فأنه يكرس نفسه لرصيد تنوعات الطبيعة الطلق ، نجد ذلك فى لوحته «دراسات المدينة» كما نجدها فى منظر «كنيسة سان جيرمان - الكزروا» والمناظر البحرية بأشخاصها على الشاطئ . وحين أنتهى من لوحته التى سجل فيها دقة اداء لمناظر الثلوج ، أنضم إلى أوجست رنوار فى بوجيفال فى مواجهة مع نفس الموضوع والتى تناولته لوحته الجديدة «مستنقع الضفادع» . وحينما تنفجر حرب ١٨٧٠ فأنه يرحل إلى لندن حيث يجد كاميل بيسارو وشارل دوبينى ، اللذان يقدمانه إلى بول ديوران - ريول ، ليقتنى منه بعضا من لوحاته ، ويقفل مونيه عائدا إلى فرنسا عبر هولندا ، ويستقر فى أرجانتى ، بؤرة التأثيرية الوليدة وحيث يصور أيضا مانيه ورنوار وسيسلى وكايبوت . وحين يحل عام ١٨٧٢ ، تولد «تأثير الشمس وهى تشرق» ، لوحة ستعطى الحركة اسمها عندما يقام المعرض الأول للتأثيريين عام ١٨٧٤ ، فى قاعة المصور الفوتوغرافى نادار . واستمر كلود مونيه فى تصوير مجموعة من اللوحات التى تدور حول نفس الموضوع ومنها لوحة «أرجانتى» ١٨٧٤ و«محطة قطار سان لازار» ١٨٧٧ و«ضفاف التيمس أو منظر من فنيسيا . ويظل ديوران - ريول يعرض لمونيه بانتظام ، دونما نجاح كبير . وفى ١٨٧٨ استقر على ضفاف السين فى فوتيى ، وبعد خمسة أعوام فى أير «جيفرنى» وبحلول ١٨٩٠ فأنه اشترى منزلا حيث يعيش شغوفا بحديقته وبجميع تنوعات ألوانها وفصولها وقد أنبت فيها مونيه الزهور النادرة والنباتات التى لامثيل لها حول بركة حيث يطفو عليها النيلوفر ويعلوها قنطرة يابانية . وقد اختار مونيه نورماندى باحثا عن موضوعات تغذى خيالالته وتحقق رؤى لوحات المستقبل ، كما شرع فى مجموعة لوحاته المتنوعة «كاتدرائيات روان» أنه الآن يسافر ويصور طيلة الوقت ، فى النرويج عام ١٨٩٥ ، وفى لندن عام ١٩٠٠ وفى فنيسيا عام ١٩٠٨ ومنذ أن كرس نفسه لتحقيق مناظره المائية التى تدور حول النيلوفر ، والتى عرضت عند ديوران - ريول عام ١٩٠٩ فأنه يحقق نجاحا ملحوظا ، مما يغريه أن يبنى مرسما كبيرا بضيعته فى جيفرنى تناسب الأعمال الضخمة التى يزمع فى تصويرها . أما النيلوفرات الثمانية ، فأنها تستقر أخيرا فى مكانها بأورنجيرى التيلورى ، بناء على اقتراح رئيس المجلس جورج كليمانصو عام ١٩٢٧ - وبناء على تعليمات مونيه المحددة ، وبعد مرور بضعة أشهر على موته ، يحمل متحف مارموتان اسمه ، سابقا فى ذلك على المتحف الذى أقيم له فى جيفرنى بعد ذلك .

المراجع : كتالوج معرض «النيلوفر ، قبل وبعد» المتحف الوطنى ، أورنجيرى دى تيلورى ، باريس ١٩٩٢ - ١٩٩٣ . ماريان الفان ، مونيه ، حياه فى المنظر الطبيعى ، باريس ، آزان ، المجموعة من ٣٧/٣٥ ، ١٩٩٢ . دانييل ويلدن شتاين «بالتعاون مع ر . والتر» . مونيه ، سيرة ذاتية وكتالوج استدلالى (مجلد ٤) . لوزان باريس ، مكتبه الفنون ، ١٩٧٤ - ١٩٨٥ . كتالوج معرض ، تحيه إلى مونيه ، القاعات الوطنية للقصر الكبير ، باريس ، ١٩٨٠

Le Pont japonais, Giverny
1918-1924
Huile sur toile
89 x 100 cm
Musée Marmottan - Claude Monet, Paris.
Legs Michel Monet à l'Académie des Beaux-Arts, 1966

القنطرة اليابانية ، جيفرنى
١٩١٨ - ١٩٢٤
ألوان زيتية على توال
٨٩ × ١٠٠ سم
متحف مارموتان – كلود مونيه ، باريس
هبة من ميشيل مونيه إلى أكاديمية الفنون الجميلة ، ١٩٦٦

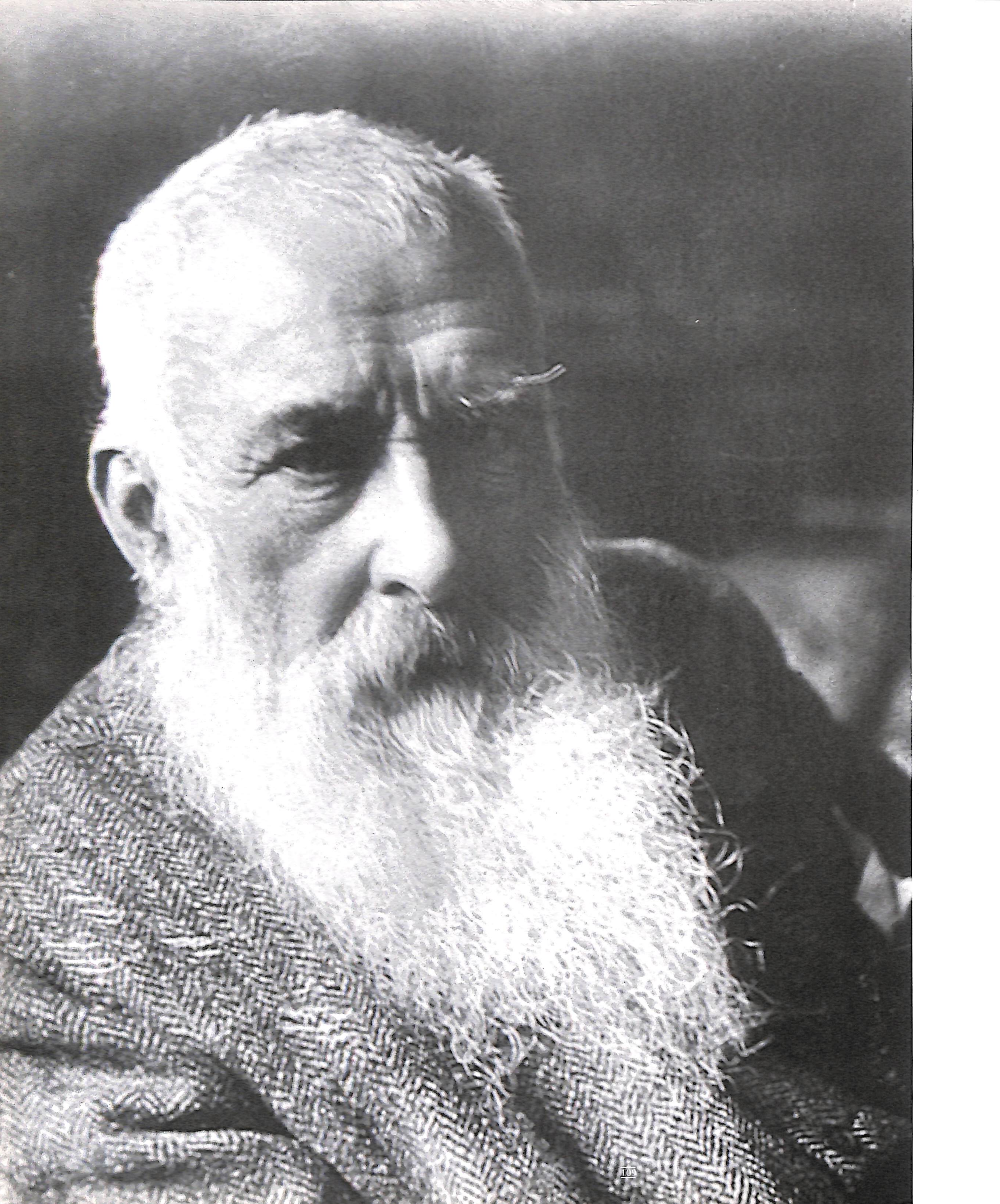
Claude Monet

Paris 1840 - Giverny 1926

Peintre français

Vers 1858, il rencontre Eugène Boudin au Havre, qui l'encourage à peindre en plein air, et à Paris l'année suivante, à l'Académie suisse, Camille Pissarro, qui le confirme dans cette voie. Après un service militaire de deux ans en Algérie, il revient peindre au Havre, avec Boudin et Jongkind. De retour à Paris, il se lie en 1862, avec Auguste Renoir, Alfred Sisley et Frédéric Bazille, tous admirant vivement le Déjeuner sur l'herbe d'Édouard Manet au Salon des refusés de 1863. Claude Monet travaille alors à Fontainebleau, dans la lignée de l'École de Barbizon chère à Daubigny, Diaz et Millet. Il s'inspire aussi pour la lumière de ses paysages de Camille Corot, John Constable et Gustave Courbet. En 1864, il entreprend une grande composition, Le Déjeuner sur l'herbe (1865), «dans l'esprit de celui de Manet, mais peint dans la nature». Gustave Courbet l'aide matériellement et lui prodigue ses conseils. Il réalise ensuite les Femmes au jardin (1867) qui ont pour unique modèle Camille, sa future épouse. À Paris, comme à Sainte-Adresse, il s'emploie à des variations de plein air: "études de ville" comme Vue de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois ou marines avec "des personnages sur la plage". En 1869, après avoir achevé La Pie, note ponctuant un paysage de neige, il rejoint Auguste Renoir à Bougival, face aux mêmes sujets, dont La Grenouillère. Lorsqu'éclate la guerre de 1870, il gagne Londres où il retrouve Camille Pissarro et Charles Daubigny, qui le présente à Paul Durand-Ruel, celui-ci lui achetant quelques toiles. Rentrant en France par la Hollande, il s'installe à Argenteuil, creuset de l'impressionnisme naissant, où peindront aussi Manet, Renoir, Sisley et Caillebotte. En 1872, naît Impression, soleil levant, - toile qui donnera au mouvement son nom lors de la première exposition des "impressionnistes", en 1874, chez le photographe Nadar. L'artiste inaugure des séries autour d'un même motif, Argenteuil (1874), Gare Saint-Lazare (1877), Bords de la Tamise ou Vues de Venise. Durand-Ruel l'expose régulièrement, mais sans grand succès. En 1878, il s'installe en bord de Seine, à Vétheuil, et cinq ans plus tard, dans l'Eure, à Giverny. En 1890, il achète la maison où il vivait. Passionné par son jardin et toutes ses variations de couleurs et de saisons, il y plante fleurs rares et végétaux d'exception, fait creuser un étang où flottent des nymphéas et construire un pont japonais, nourrissant à l'envi son inspiration pour les nombreuses toiles à venir. Parcourant la Normandie, il peint Meules et Peupliers, et entreprend le vaste cycle des Cathédrales de Rouen. Il voyage et peint beaucoup : en Norvège en 1895, à Londres en 1900, à Venise en 1908. Mais depuis il se consacre essentiellement à une série d'études sur le thème des Nymphéas. Ces "paysages d'eau" remportent un certain succès lors d'une exposition chez Durand-Ruel en 1909, et l'artiste fait construire en 1914 un grand atelier dans sa propriété de Giverny, à la mesure des compositions monumentales qu'il envisage. Les huit Nymphéas seront finalement mis en place à l'Orangerie des Tuileries, sur l'instigation du Président du Conseil Georges Clemenceau, en 1927 - selon les indications précises de Claude Monet, quelques mois après sa mort. Le Musée Marmottan, avant le musée de Giverny, célèbrent aujourd'hui son nom

Bibliographie : Catalogue de l'exposition Les Nymphéas avant et après, Musée national de l'Orangerie des Tuileries, Paris, 1992-1993. Marianne Alphant, Monet, Une vie dans le paysage, Paris, Hazan, coll. 35/37, 1992. Daniel Wildenstein (avec la collaboration de R. Walter), Monet, Biographie et Catalogue raisonné (4 vol.), Lausanne/Paris, La Bibliothèque des Arts, 1974-1985. Catalogue de l'exposition Hommage à Monet, Galeries nationales du Grand Palais, Paris, 1980.

Émile Bernard

Lille 1868 - Paris 1941

Peintre et critique d'art français

إميل برنار

ليل ١٨٦٨ - باريس ١٩٤١

مصور وناقد فنى فرنسى

Décidé très tôt à devenir peintre, il étudie à Paris et rencontre Henri de Toulouse-Lautrec, qui fait son portrait. S'il se passionne pour les impressionnistes et les maîtres du Louvre, il fréquente aussi les cabarets de Montmartre. En 1886, il entreprend un voyage à pied en Bretagne et, de retour à Paris, découvre au Salon des indépendants la peinture de Georges Seurat et Paul Signac, ce dernier remarquant à son tour ses tableaux. Deux ans plus tard, à Pont-Aven, il rencontre Paul Gauguin, qui reconnaît son audace, et peint notamment un Autoportrait dédié à Vincent Van Gogh et L'Arbre jaune, moins paysage que synthèse de couleurs pures.

En 1891, Émile Bernard expose avec les Nabis, puis avec les peintres impressionnistes et symbolistes, commence à rédiger des articles et l'année suivante, organise une rétrospective de l'œuvre de Vincent Van Gogh. Il part ensuite au Caire, où il vivra jusqu'en 1904, poursuivant son activité de critique - et celle de peintre, inspiré dès lors par l'orientalisme. En 1901, Ambroise Vollard lui consacre une exposition ; en 1903 il publie des textes sur Pont-Aven, et en 1904, rend visite à Paul Cézanne, à Aix-en-Provence, qui lui confie, au cours de précieuses Conversations : «Il faut redevenir classique par la nature, c'est-à-dire par la sensation.» Il se partagera désormais entre la France et l'Italie, continuant de peindre tout en écrivant régulièrement sur Odilon Redon ou Paul Gauguin...

Bibliographie : Émile Bernard, Propos sur l'art (2 vol.), Paris, Séguier, 1995. Jean-Jacques Luthi, Émile Bernard. Catalogue raisonné de l'œuvre peint, Paris, Éditions Side, 1982.

اعتزم فى وقت مبكر جداً أن يصير مصورا فدرس فى باريس والتقى بهنرى دى تولوز لوتريك الذى قام برسم صورة له وإذا كان إميل برنار قد تحمس للتأثيريين ولأساتذة اللوفر ، فقد كان إلى جانب ذلك يغشى كباريهات مونمارتر . وفى عام ١٨٨٦ قام برحلة إلى مقاطعة بريتانى بفرنسا سيرا على قدميه ، وعند عودته إلى باريس أطلع فى «صالون المستقلين» على أعمال التصوير التى قام بها كل من جورج سورا وبول سيناك وأهتم هذا الأخير بدوره بلوحات إميل برنار . وبعد ذلك بعامين التقى فى مدينة بونتافان ببول جوجان الذى أعترف بجرأة إميل برنار فى التصوير ، وقام إميل برنار برسم لوحات نذكر منها على وجه الخصوص لوحة صورته الشخصية التى أهداها إلى فنسان فان جوخ ولوحة «الشجرة الصفراء» وهى تمثل تكوينا من الألوان النقية أكثر من أن تكون منظرا طبيعياً . وفى عام ١٨٩١ يقوم إميل برنار بعرض أعماله مع جماعة النبى ثم مع المصورين التأثيريين والرمزيين ويشرع فى كتابة بعض المقالات ، وفى العام التالى ينظم معرضا شاملا لأعمال فنسان فان جوخ . ثم يرحل إلى القاهرة ويقيم فيها حتى عام ١٩٠٤ مواصلا نشاطه كناقد ومصور ، مستوحيا فى ذلك الروح الشرقية السائدة فى ذلك العهد . وفى عام ١٩٠١ يخصص أمبرواز فولار معرضا مستقلا لأعمال إميل برنار . وفى عام ١٩٠٣ ينشر إميل برنار مقالات عن مدينة بونتافان . وفى عام ١٩٠٤ يقوم بزيارة بول سيزان فى مدينة أكس إن بروفانس فيفضى إليه بول سيزان بالعبارة التالية فى سياق محادثاتهما القيمة التى قام إميل برنار بنشرها فيما بعد فى كتاب بعنوان «محادثات» : «على الإنسان أن يعود فيصير من جديد كلاسيكيا من خلال الطبيعة أى من خلال الأحساس» . ومنذ ذلك الحين يقضى إميل برنار وقته متنقلا فيما بين فرنسا وإيطاليا ، مستمرا فى التصوير مع مواصلته الكتابة بانتظام عن «اوديلون ردون» أو عن «بول جوجان» .

المراجع : إميل برنار أقوال عن الفن (مجلد ٢) ، باريس ، سجيه ، ١٩٩٥ . جان جاك لوتى . إميل برنار ، كتالوج استدلالى للأعمال المصورة ، باريس ، دار النشر سيد ، ١٩٨٢ .

منظر من مصر
١٩٠٠
تمبرا على توال كتان
١٧٩ × ١١٧ سم
من مقتنيات
السيدة بياتريس التاريبا - ريتشى . باريس

Vision d'Égypte
1900
Tempera sur toile de lin
179 x 117 cm
Collection Mme Béatrice Altarriba
Recchi, Paris

هنرى شارل مانجين

باريس ١٨٧٤ - سان تروبيه ١٩٤٩
مصور فرنسى

فى عام ١٨٩٥ يقرر تكريس حياته لفن التصوير ثم بعد ذلك بسنوات أربع يلتحق بمدرسة الفنون الجميلة فى مرسم جوستاف مورو حيث يرتبط بهنرى ماتيس وبألبير ماركيه وبجورج روو بصلات الصداقة . وفى عام ١٨٩٦ يلتقى بجان مارى كاريت فتصير زوجته وتظل النموذج الرئيسى للوحاته . وحتى عام ١٩٠٤ يقوم بعمل اعداد كبيرة من النسخ بمتحف اللوفر ومن رسوم الكروكيه بشوارع باريس . ثم يقوم للمرة الأولى بعرض لوحاته ، وذلك فى جاليرى بيرت فايل بالجمعية الوطنية فى عام ١٩٠٠ وفى عام ١٩٠٢ بصالون المستقلين . ويزور كامى بيسارو ببلدة موريه سور لوان ويقضى صيف عام ١٩٠٣ فى الرسم مع ماركيه ثم يصير سكرتيرا لصالون الخريف عند إنشائه . وعلى أثر إقامة معرض جوجان الشامل يزداد توقد نشاطه الفنى فيجرب استعمال اللون النقى ويستخدمه فى مواضيع عادية (لوحات العرى فى المرسم) . وفى بلدة سان تروبيه فى عام ١٩٠٤ يستهويه على الفور الضوء الطبيعى الذى يغمر جنوب فرنسا فيقيم هناك مع أسرته بفيلا دمبير اعتبارا من العام التالى مستمرا فى رسم لوحات العرى والطبيعة الصامتة والمناظر الطبيعية أحيانا بصحبة صديقيه هنرى ماتيس والبير ماركيه . ويعرض الثلاثة لوحاتهم معا فى «قفص الوحوش» بصالون الخريف . ثم تعرض أعماله بالولايات المتحدة وفى بينالى فينيسيا وينتقل من جاليرى درويه إلى فولار ثم يصير بريهايم الصغير ممثلا له ويرتبط أيضاً بفيلكس فالوتون ويصحبه إلى بلدة هونفلور فى عام ١٩٠٩ حيث يقدمه إلى أسرة هانلوزر وهى أسرة من هواة جمع اللوحات الفنية فيقوم وقتا ما بتقديم استشاراته لهم فى شرائهم لأعمال مانيه وفان جوخ ورنوار وبونار وريدون فى عام ١٩١٢ . وعند نشوب الحرب العالمية الأولى يلجأ إلى لوزان ليقيم بالقرب من هذه الأسرة ، وفى أثناء هذه السنوات يقوم برسم لوحات عديدة تمثل زوجته. فى عام ١٩٢٠ يستأجر مرسم الأوستاليه بسان تروبيز ثم يقوم بشرائه فيما بعد . ويستمر يرسم فيه المناظر الطبيعية والطبيعة الصامتة والبورتريهات . وبعد وفاة زوجته جان يستخدم كنته أوديت نموذجا له فى عديد من لوحات الرسم والألوان المائية .

المراجع : كتالوج معرض هنرى مانجين ١٨٧٤ - ١٩٤٩ ،أضواء وسط فرنسا . متحف بول فاليرى ، سيت ، ١٩٩٤ ، كتالوج معرض هنرى مانجين ١٨٧٤ - ١٩٤٩ ، متحف مارموتان ، باريس ، ١٩٨٨ ، كتالوج معرض «مانجين بين الوحوش ، مؤسسة بيير جيانادا ، مارتينى ١٩٨٣، مارى - كارولين سانسولى ، هنرى مانجين ، كتالوج استدلالى للأعمال المصورة ، نيوشاتل ، أيد & كالند ، ١٩٨٠

المرأة وعنقود العنب بفيلا دميير
١٩٠٦
ألوان زيتية على توال
١١٦ - ٨١ سم
مؤسسة بيير جيانادا مارتينى

La Femme à la grappe, Villa Demière
1906
Huile sur toile
116 x 81 cm
Fondation Pierre Gianadda, Martigny

Henri-Charles Manguin

Paris 1874 - Saint-Tropez 1949
Peintre français

En 1890, il décide de se consacrer à la peinture, et quatre ans plus tard, entre à l'École des Beaux-Arts, dans l'atelier de Gustave Moreau, où il se lie d'amitié avec Henri Matisse, Albert Marquet et Georges Rouault. En 1896, il rencontre Jeanne Marie Carette, qui sera sa femme et restera son principal modèle. Jusqu'en 1904, il fait de nombreuses copies au Louvre, et des croquis dans les rues de Paris. Il expose pour la première fois, à la Galerie Berthe Weill et à la Société nationale en 1900, en 1902 au Salon des Indépendants. Il rend visite à Camille Pissarro, à Moret-sur-Loing et passe l'été 1903 à peindre avec Marquet, avant d'être le secrétaire du Salon d'Automne à sa création. A la suite de la rétrospective Gauguin, sa palette s'intensifie : il fait l'expérience de la couleur pure qu'il appliqué à des sujets familiers (Nu dans l'atelier). À Saint-Tropez en 1904, il est aussitôt séduit par la lumière du Midi, et, dès l'année suivante, s'y installe, Villa Demière, avec sa famille. Il continue d'y peindre nus, natures mortes et paysages, en compagnie parfois de ses amis Henri Matisse et Albert Marquet, avec lesquels il expose dans la «cage aux fauves» au Salon d'automne. Ses œuvres sont exposées aux États-Unis, à la Biennale de Venise, et de la Galerie Druet, il passe chez Vollard, avant d'être représenté par Bernheim-Jeune. Il se lie aussi avec Félix Vallotton, qu'il accompagne à Honfleur en 1909 et qui lui fait connaître les collectionneurs Hahnloser. Il les conseillera un temps pour l'achat d'oeuvres de Manet, Van Gogh et Renoir, Bonnard et Redon (1912). Quand éclate la Première Guerre mondiale, il se réfugie à Lausanne, près d'eux, et peint durant ces années de nombreux nus de sa femme. En 1920, il loue L'Oustallet, à Saint-Tropez, qu'il achètera plus tard. Il continue d'y peindre paysages, natures mortes et portraits. Après la mort de sa femme Jeanne, il prendra pour modèle sa belle-fille Odette, dans de nombreux dessins et aquarelles.

Bibliographie : Catalogue de l'exposition Henri Manguin 1874-1949 : Lumière du Midi, Musée Paul Valéry, Sète, 1994. Catalogue de l'exposition Henri Manguin 1874-1949, Musée Marmottan, Paris, 1988. Catalogue de l'exposition Manguin parmi les Fauves, Fondation Pierre Gianadda, Martigny, 1983. Marie-Caroline Sainsaulieu, Henri Manguin, Catalogue raisonné de l'œuvre peint, Neuchâtel, Ides & Calendes, 1980

Manguin

Georges Braque

Argenteuil-sur-Seine 1882 - Paris 1963
Peintre et sculpteur français

À l'École des Beaux-Arts du Havre, il rencontre Raoul Dufy et Émile-Othon Friesz, puis en 1900, gagne Paris, où il suit les cours de l'Académie Humbert (1902-1903). Après de premiers essais impressionnistes, assez sombres, la couleur commence de gagner ses paysages à partir de 1904. Rallié à la cause du fauvisme, avec Henri Matisse et André Derain, il peint l'Estaque en 1906, puis La Ciotat. Il découvre aussi Cézanne et se lie avec Pablo Picasso, avec lequel il emprunte la voie du cubisme, analytique de 1908 à 1911, puis synthétique, à travers natures mortes et paysages. Le marchand D.-H. Kahnweiler le prend alors sous contrat. Après des «sculptures-constructions cubistes», Braque est à l'origine, en 1912, de la technique du papier collé et d'une pratique féconde du collage. Blessé pendant la Première Guerre, sa collaboration avec Picasso prend fin. Il se rapproche de Juan Gris et de Henri Laurens. Ses recherches se poursuivent avec la série de Guéridons qu'il poursuivra jusqu'aux années quarante. Fauve ardent, pionnier du cubisme, il n'a pas oublié la leçon de ses aînés, Poussin et Chardin, Corot et Cézanne. Il sait concilier cette tradition et sa modernité dans une peinture austère, élégante, que vient accentuer l'une ou l'autre couleur vive, au sein de compositions bien pesées. En 1945, l'écrivain Jean Paulhan salue en lui Braque le Patron. Jusqu'au début des années soixante, le peintre, se mesurant à de grands formats, passe des Billards (1952) aux Ateliers (1956), parallèlement à une série de bronzes et aux Oiseaux (1952-1953) survolant, au Palais du Louvre, souverains, le plafond de la salle des Étrusques.

Bibliographie : Catalogue de l'exposition Georges Braque : Rétrospective, Fondation Maeght, Saint-Paul-de-Vence, 1994. Catalogue de l'exposition Georges Braque, Fondation Pierre Gianadda, Martigny, 1992.

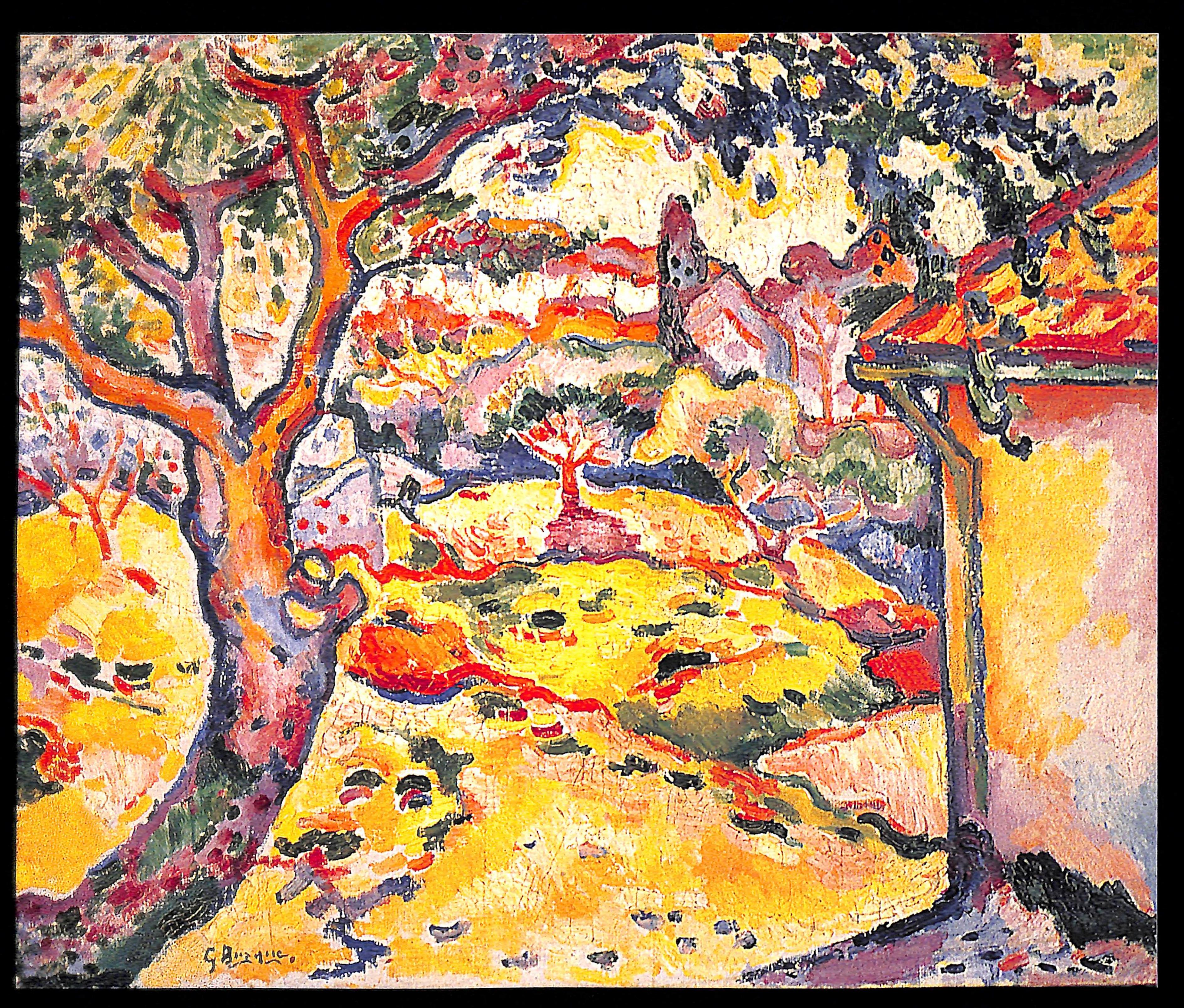
جورج براك

أرجانتى سيرسين ١٨٨٢ - باريس ١٩٦٣
مصور ونحات فرنسى

فى مدرسة الفنون الجميلة بمدينة الهافر يلتقى براؤول دوفى وإميل أوتون فريز ثم يرحل إلى باريس فى عام ١٩٠٠ حيث يتلقى دروس الفن بأكاديمية أمبير فى عامى ١٩٠٢ و١٩٠٣ . وبعد عدة محاولات أولى غامضة فى الفن التأثيرى يبدأ اللون يطغى على لوحات المناظر الطبيعية التى يرسمها اعتبارا من عام ١٩٠٤ . ثم ينضم مع هنرى ماتيس وأندريه ديران إلى مذهب الوحشية وهو مذهب فى الفن يتميز بالتحرر من التقاليد فيرسم لوحة الاستاك فى عام ١٩٠٦ ثم لوحة لاسيوتا . ويطلع أيضا على أعمال سيزان ويرتبط ببابلوبيكاسو ويتبع مع هذا الأخير أسلوب التكعيبية التحليلى مع عام ١٩٠٨ إلى عام ١٩١١ ثم أسلوب التكعيبية التركيبى ، وذلك من خلال لوحات طبيعة صامتة ومناظر طبيعية . ثم يرتبط معه أحد التجار وهو د. هـ. كانفيلر على أساس عقد . وبعد أن يقوم براك بعمل منحوتات إنشائية تكعيبية يبتدع فى عام ١٩١٢ تقنية الورق الملصق ويمارس باقتدار أسلوب الكولاج . ونظرا لاصابته فى الحرب العالمية الأولى تنتهى صلته ببيكاسو . ثم يتقرب إلى خوان جريس وهنرى لوران . وتستمر أبحاثه بتصميماته لسلسلة «الجريدون» التى يستمر فى ممارستها حتى الأربعينيات . وباعتباره من أنصار الوحشية المتحمسين ومن رواد التكعيبية فإنه لا ينسى دروس سابقيه وهم بوسان وشاردان وكورو وسيزان . وهو يجمع بحذق فيما بين تقاليد هذا الأسلوب وبين أسلوب الحداثة الذى ابتدعه فى تصوير يتميز تارة بالتقشف وتارة بالرشاقة يزيد من روعتهما فى الحالتين استخدامه للألوان البراقة فى ظل تكوينات تمتاز بحسن الاتزان . وفى عام ١٩٤٥ يمتدحه الكاتب جان بولان واصفا أياه ببراك «الرئيس» . وحتى بداية الستينيات يثبت هذا الفنان براعته بانجازه لوحات ذات مساحة كبيرة منها لوحة «البلياردو» فى عام ١٩٥٢ ولوحة «الأتلييه» فى عام ١٩٥٦ مع سلسلة من منحوتات البرونز ولوحة العصافير (١٩٥٢ - ١٩٥٣ وهى لوحات رائعة فى متحف اللوفر فى سقف قاعة «الأترسك » .

المراجع : كتالوج معرض جورج براك : العرض التاريخى ، مؤسسة ماجت ، سان بول دى ڤنس ، ١٩٩٤ ، كتالوج معرض جورج براك ، مؤسسة بيير جيانرادا ، مارتينى ١٩٩٢

L'Olivier
1906
Huile sur toile
50 x 61 cm
Musée d'Art moderne de la Ville de Paris.
Donation Henry-Thomas, 1984

شجرة الزيتون
١٩٠٦
ألوان زيتية على توال
٥٠ × ٦١ سم
متحف الفن الحديث بمدينة باريس
اهداء من هنرى - توماس فى عام ١٩٨٤

Kees van Dongen

Delfshaven 1877 - Munich 1968

Peintre français d'origine néerlandaise

En 1895, il étudie à l'Académie de Rotterdam. Dès l'année suivante, il dessine et peint scènes de la vie du port ou filles de joie. En 1897, il arrive à Paris, admire à la fois Gauguin et Vuillard. Il collabore à L'Assiette au beurre, avant d'entrer, en 1903, à La Revue Blanche grâce à Félix Fénéon. Sa première exposition personnelle a lieu chez Ambroise Vollard en 1904. Il est présent dans la «cage aux fauves» du Salon d'automne en 1905, puis s'installe au Bateau-Lavoir à Montmartre en 1906, en face de chez Pablo Picasso. Il y peint une Saltimbanque au sein nu (vers 1907-1908), et fréquente les cirques, notamment Médrano. En 1908, grâce à D.-H. Kahnweiler, il peut montrer ses œuvres en Allemagne, où elles enthousiasment les peintres de Die Brücke, avec lesquels il expose, entre fauvisme et expressionnisme. Il peint ensuite le portrait d'une Femme lippue (1909) et signe un contrat avec la galerie Bernheim-Jeune (jusqu'en 1915). Il voyage en Espagne et au Maroc (1910-1911), puis en Égypte (1913) où il retournera quinze ans plus tard. D'éclatantes Femmes à la balustrade (1910-1911), il passe au fantaisiste couple alangui d'Homme bleu et Femme rouge (vers 1918). À partir de la fin de la Première Guerre, il enchaîne les portraits mondains d'Anna de Noailles ou d'Anatole France en 1917, de Boni de Castellane en 1922, des Dolly Sisters en 1925... et poursuit dans cette voie jusqu'aux années cinquante - témoin Brigitte Bardot en 1954. Il a pris la nationalité française en 1929, et trente ans plus tard, s'installe à Monaco, dans une villa baptisée Le Bateau-Lavoir. Artiste prolifique et adulé de son vivant, il laisse un spectacle virulent et acide du monde et du demi-monde, de nus féminins paradant sous les feux de la rampe, illustre Proust (À la recherche du temps perdu) et Montherlant (Les Lépreuses), livre quelques écrits, sur La Hollande, les Femmes et l'Art comme La Vie de Rembrandt (1927) ou en 1937 Peindre, conseils pratiques - mais sait aussi rendre, vers 1930, la grâce modeste d'un Petit âne sur la plage.

Bibliographie : Catalogue de l'exposition Van Dongen retrouvé. L'Œuvre sur papier 1895-1912, Museum Boymans Van Beuningen, Rotterdam/Musée des Beaux-Arts, Lyon/Institut néerlandais, Paris, 1996-1997. Catalogue de l'exposition Van Dongen, Le Peintre, Musée d'Art moderne de la Ville de Paris, 1990.

كيس فان دونجن

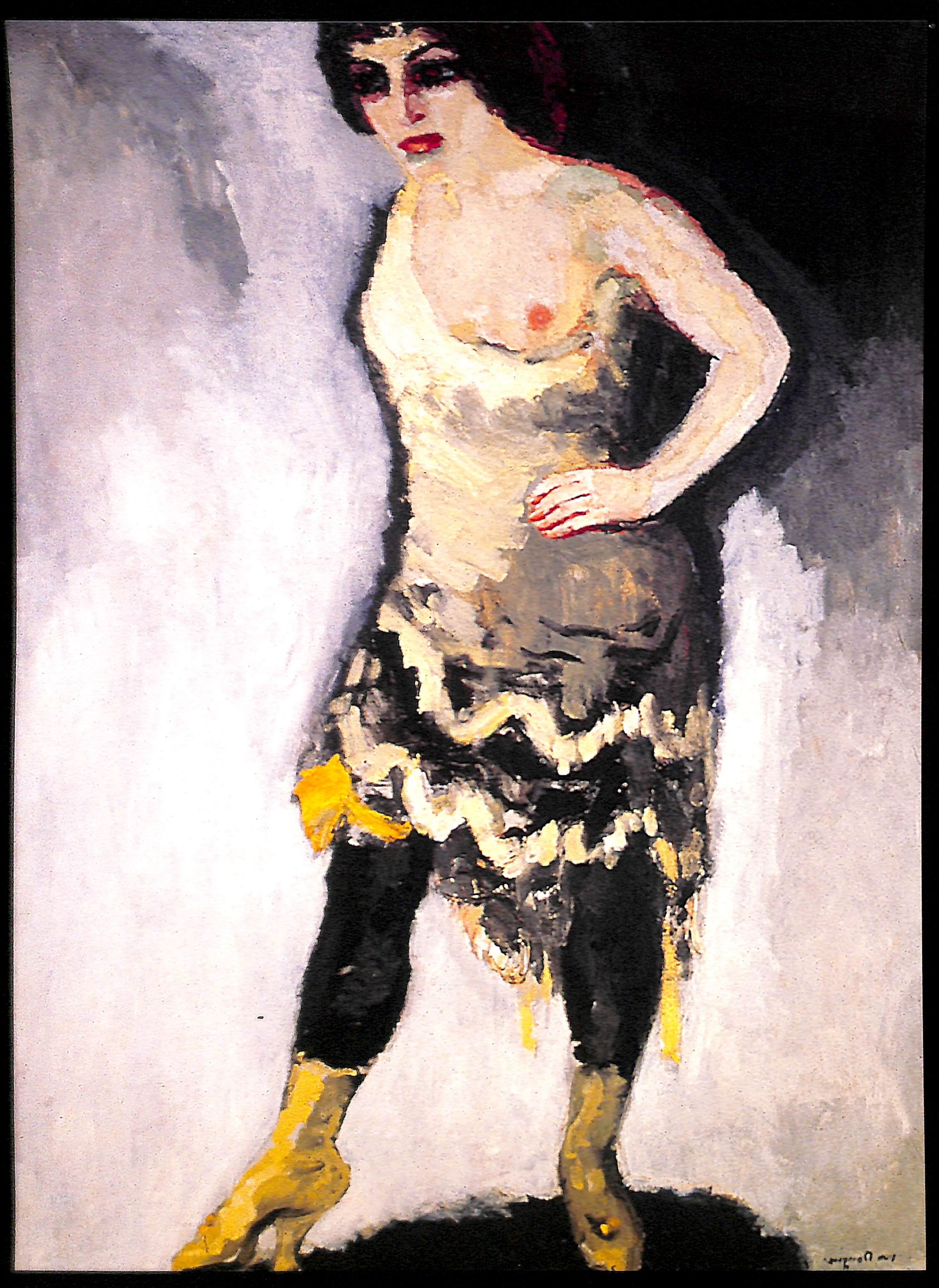
دلفهافن ١٨٧٧ - ميونخ ١٩٦٨

مصور فرنسى من أصل هولندى

فى عام ١٨٩٥ درس فى أكاديمية روتردام . واعتبارا من العام التالى شرع يرسم ويصور مناظر من الحياة فى الميناء ومناظر لبنات الهوى . وفى عام ١٨٩٧ يصل إلى باريس ويعجب فى وقت واحد بجوجان وبفيار ويساهم فى تحرير مجلة «طبق الذبدة» ثم يلتحق فى عام ١٩٠٣ بالمجلة البيضاء بفضل مساعدة فليكس فنيون له . وقد نظم أول معرض شخصى له لدى امبرواز فولار فى عام ١٩٠٤ ثم يعرض فى «قفص الوحوش» بصالون الخريف فى عام ١٩٠٥ ويستقر فى عام ١٩٠٦ فى مرسم باتولافوار بمونمارتر أمام مرسم بابلوبيكاسو . وفى هذا المرسم يقوم بتصوير لوحة «المشعوذ ذى الصدر العارى» (حوالى عام ١٩٠٧ - ١٩٠٨) ويتردد على السيرك خاصة مدرانو . وفى عام ١٩٠٨ بفضل معاونة د. هـ. كانويلر يتوصل إلى عرض لوحاته فى ألمانيا فيتحمس لها فنانو جماعة القنطرة فيعرض أعماله مع أعمالهم بلوحات تنتمى إلى الوحشية وإلى التعبيرية ثم يصور بورتريه «امرأة ذات شفاه غليظة» (١٩٠٩) ويوقع على عقد مع جاليرى برنهايم الصغير حتى عام ١٩١٥ . ويسافر إلى أسبانيا وإلى المغرب ١٩١٠ - ١٩١١ ثم إلى مصر (١٩١٣) ويعود مرة أخرى إليها بعد ذلك بخمس عشر عاما . وبعد أن يصور لوحته المتألقة «نساء تطل من الدرابزين» (١٩١٠ - ١٩١١) يصور لوحته الغريبة التى تمثل زوجين واهنين بعنوان «الرجل الأزرق والمرأة الحمراء» (حوالى عام ١٩١٨) . وابتداء من نهاية الحرب العالمية الأولى يصور سلسلة من البورتريهات الاجتماعية منها بورتريه أنا دى نواى أو أناتول فرانس فى عام ١٩١٧ وبونى دى كاستيلان فى عام ١٩٢٢ والأخوات دولى فى عام ١٩٢٥ ويستمر فى هذا الاتجاه حتى الخمسينيات ويشهد على ذلك بورتريه برجيت باردو فى عام ١٩٥٤ . ويتجنس بالجنسية الفرنسية فى عام ١٩٢٩ وبعد ذلك بثلاثين عاما يستقر فى موناكو بفيلا باسم لوباتولافوار . ويتميز هذا الفنان بغزارة إنتاجه وبحصوله على كثير من الاطراء والمديح فى أثناء حياته . وقد ترك العديد من الصور القاسية واللاذعة التى تمثل الحياة الاجتماعية والأوساط المشبوهة ولوحات لنساء عاريات يستعرضن انفسهم تحت أضواء المسارح . وقد رسم بروست فى لوحة «البحث عن الزمن الضائع» ومونترلان فى لوحة «النساء المصابات بالبرص» وترك بعض المؤلفات منها مؤلف عن هولندا وآخر عن «النساء والفن» و«حياة رمبرانت» (١٩٢٧) و«نصائح عملية فى فن التصوير» (١٩٣٧) وفى عام ١٩٣٠ «حمار صغير على الشاطئ» .

المراجع : كتالوج معرض التعرف على فان دونجن ، الأعمال على ورق ١٨٩٥ - ١٩١٢ ، متحف بويمان فان بوينجن . روتردام / متحف الفنون الجميلة ، ليون / المعهد الهولاندى ، باريس ١٩٩٦ - ١٩٩٧ . كتالوج معرض فان دونجن ، المصور ، متحف الفن الحديث لمدينة باريس ١٩٩٠

نينى - راقصة فى الفولى برجير
حوالى عام ١٩٠٨
ألوان زيتية على توال
١٣٠ × ٩٧ سم
المتحف القومى للفن الحديث
مركز الإبداع الصناعى
مركز جورج بومبيدو . باريس
اهداء من جان ارون . ١٩٤٨

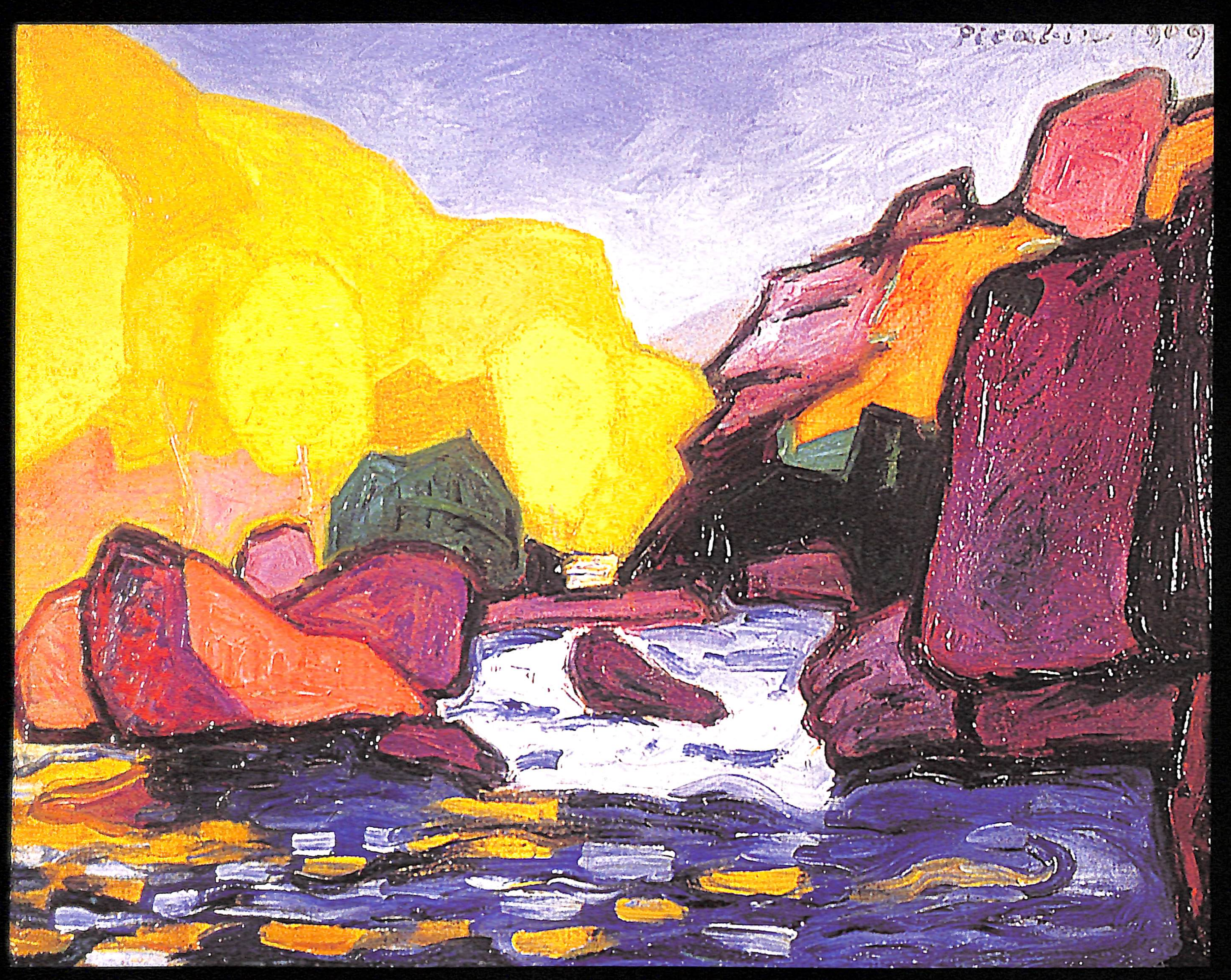
Nini, Danseuse aux Folies-Bergère
vers 1908
Huile sur toile
130 x 97 cm
Musée national d'art moderne
Centre de création industrielle,
Centre Georges Pompidou, Paris.
Don de Jean Aron, 1948

فرنسيس بيكابيا (فرنسوا مارى مارتنيز - بيكابيا الشهير بفرنسيس بيكابيا)

باريس ١٨٧٩ - ١٩٥٣
مصور وكاتب فرنسى من أصل كوبى

فى عام ١٨٩٥ كان هذا الشاب ذو الطبع المتقلب المشاغب والمنتمى إلى أسرة موسرة يدرس فى مدرسة الفنون الزخرفية ثم فى آكاديمية امبير وكان كثير التردد على اللوفر . وفى عام ١٨٩٨ يطلع على فن سيسلى وبيسارو ويبدأ أولا برسم مناظر طبيعية كثيرة بأسلوب ما بعد التأثيرية ويحرز نجاحا حقيقيا وهو لا يزال بعد شابا ناشئا عندما يعرض أعماله فى جاليرى هوسمان فى عام ١٩٠٥ . ولكنه سرعان ما يعتنق أسلوب الوحشية ويمارسه حتى عام ١٩٠٩ وعندئذ يقع اختياره على اتجاه جديد وهو البحث عن التجريد كأسلوب فى التصوير باعتباره «محض ابتداع يعيد خلق عالم الأشكال طبقا لمطلق رغبة الفنان وتبعا لخياله الشخصى» . ثم تحين لحظة اللقاءات الحاسمة أولا مع جابرييل بوفيه التي تصير زوجته ثم مع مارسيل دوشان فى عام ١٩١٠ ومع جماعة بوتو وكذلك مع جيوم ابولينير الذى يمتدحه كفنان من الفنانين التكعيبين . وفى عام ١٩١٢ يرحل إلى نيويورك حيث يعرض اعماله فى معرض أرمورى ويصور لوحة «أودنى» ولوحات على قماش تتطور ابتداء من أسلوب تكعيبى نحو تشكيل غير مسبوق من عناصر آلية ومن وحى الأحلام . وفى عام ١٩١٤ تم تجنيده وارسل فى مهمة إلى كوبا - فتوقف لمدة طويلة فى نيويورك حيث التقى مرة أخرى بدوشان كما التقى بفاريز ومان راى . وساهم فى تحرير مجلة ٢٩١ ، وفى عام ١٩١٥ يتردد على مجموعة الفنانين بجاليرى الفريد ستيجلتز . وفى أغسطس ١٩١٦ يسافر إلى برشلونة حيث يصدر مجلته الخاصة ويطلق عليها اسم ٣٩١ وينشر أولى قصائده بعنوان «اثنتين وخمسين مرآة» فى عام ١٩١٧ وفى عام ١٩١٩ يلتقى فى زيورخ بتريستان تازارا ويصور لوحة «الطفل الكاربيراتير» ثم يشجع حركة الدادا فى باريس وينفخ فيها الحياء ويلتقى بأندريه بريتون فى عام ١٩٢٠ وينشر «الخصى الوحيد» و«آكل لحم البشر» و«يسوع المسيح» وفى العام التالى يدعو أصدقاءه وغيرهم إلى تصوير «العين الكيمائية» وينفصل انفصالا عنيفا عن حركة الدادا . وفى عام ١٩٢٢ يبدع لوحة «الارملة المرحة» ثم فى عام ١٩٢٣ لوحة «ابتوفون» متأثرا بلوحة «روتوروليف» التى ابدعها «دوشان» . ثم يهاجم «بريتون» والحركة السريالية ويعد مسرحية «تراخ» مع فرقة الباليه السويدية . ويعد السيناريو لمسرحية «استراحة» من تأليف رنيه كلير (١٩٢٤) . وعلى أثر وفاة عمه فى عام ١٩٢٥ يصبح من كبار الأثرياء فيقيم فى الكوت دازور ويحيا حياة الأبهة والفخامة ويقضى حياته الاجتماعية فيما بين اليخوت الفاخرة والسيارات الفارهة . ومن عام ١٩٢٧ إلى عام ١٩٣٠ يعمل على الارتقاء بلوحاته التى يدعوها «الشفافة» ثم يصور بورتريهات ولوحات عرى فى أسلوب واقعى شديد الإثارة منها لوحة «سوزى سوليدور» فى عام ١٩٣٣ . وبعد فترة وجيزة من ١٩٣٧ إلى ١٩٣٨ يقضيها متبعا أسلوب التجريد يعود إلى صلته بالتأثيرية وبالوحشية بتصويره مناظر طبيعية ثم يلعب مرة أخرى بورقة الواقعية . ويعود إلى باريس بعد نهاية الحرب مصطحبا معه زوجته الثانية أولجا ويعرض لوحاته لدى دنيز رنيه فى عام ١٩٤٦ وبعد ذلك بعامين يقتنى المتحف القومى للفن الحديث لوحته «أودنى» بينما يعرض بيكابيا لوحاته الأخيرة مع لوحات فنانين أصغر منه سنا منهم هارتنج وولز وماتيو وبريان . وفى عام ١٩٤٩ يخصص لأعماله معرض شامل فى جاليرى رنيه دروان ويضع له عنوان «خمسون عاما من المتعة» . ومنذ ذلك الحين وتأثيره لايزال كما هو دون أن ينضب سواء عند فنانى البوب» أو عند فنانى المفاهيم كما أنه لم ينضب فيما بعد ذلك لدى التكعيبين ولدى فنانى «الدادا» وغيرهم من إتباع الأساليب الأخرى لشدة تنوع أساليب بيكابيا نفسه .

المراجع : كتالوج معرض فرنسيس بيكابيا : انتولوجيا ، المركز الثقافى ، بلوم ، ليشبونه ، ١٩٩٧ ، كتالوج معرض بيكابيا ١٨٧٩ - ١٩٥٣ ، الجاليرى الوطنى الأسكتلندى للفن الحديث
جاليرى نيوندورف ، فرانكفورت / ماين ١٩٨٨ ماريا لويزا بوراس ، فرانسيس بيكابيا ، باريس ، البان ميشيل ١٩٨٥

Les Bords de la Sédelle
1909
Huile sur toile
69 x 88.5 cm
Musée national d'art moderne
Centre de création industrielle,
Centre Georges Pompidou, Paris

على ضفاف السيديل
١٩٠٩
ألوان زيتية على توال .
٦٩ × ٨٨.٥ سم
المتحف القومى للفن الحديث
مركز الإبداع الصناعى
ومركز جورج بومبيدو بباريس

Francis Picabia

(François Marie Martinez-Picabia, dit) Paris 1879 - 1953
Peintre et écrivain français d'origine cubaine

En 1895, ce fils de famille aisée, au caractère fantasque et turbulent, suit des cours à l'École des arts décoratifs, puis à l'Académie Humbert, et se rend fréquemment au Louvre. Découvrant l'art de Sisley et de Pissarro (1898), il peint d'abord de très nombreux paysages dans un style post-impressionniste et connaît, très jeune, un franc succès, lorsqu'il expose à la Galerie Haussmann (1905). Mais il se convertit bientôt au fauvisme, qu'il pratique jusqu'en 1909. Il opte alors pour une direction nouvelle, celle d'une recherche vers l'abstraction, comme «une peinture située dans l'invention pure qui recrée le monde des formes suivant son propre désir et sa propre imagination.» C'est le moment de rencontres décisives, avec Gabrielle Buffet qui deviendra sa femme, puis avec Marcel Duchamp en 1910 et avec le groupe de Puteaux, ainsi qu'avec Guillaume Apollinaire, qui le salue parmi les Peintres cubistes. En 1913 il séjourne à New York, où il expose au sein de l'Armory Show, peint Udnie et des toiles évoluant d'un style cubiste vers une association inédite d'éléments mécaniques et d'onirisme. Mobilisé en 1914, il est envoyé en mission à Cuba. Faisant une - longue - escale d'un an à New York, il revoit Duchamp, rencontre Varèse et Man Ray. Il collabore à la revue 291 et fréquente, en 1915, le cercle de la galerie d'Alfred Stieglitz. En Août 1916, il part pour Barcelone où il crée sa propre revue, qu'il appelle 391, et publie ses premiers poèmes, Cinquante-Deux miroirs (1917). En 1919, il rencontre à Zurich, Tristan Tzara, et peint L'Enfant Carburateur. Il anime ensuite le mouvement dada à Paris, rencontre André Breton en 1920 et publie Unique eunuque, Cannibale et Jésus-Christ Rastaquouère. L'année suivante il invite ses amis et d'autres à peindre L'Œil cacodylate, et se sépare violemment de Dada. En 1922, il crée Veuve joyeuse, puis en 1923 Optophone, sous l'influence des Rotoreliefs de Duchamp. Attaquant Breton et le surréalisme, il monte Relâche avec les Ballets Suédois et conçoit le scénario d'Entr'acte de René Clair (1924). Devenu richissime à la mort de son oncle, en 1925, il s'installe sur la Côte d'azur, où il mène grand train, sa vie mondaine se passant entre yachts luxueux et flamboyantes automobiles. De 1927 à 1930, il développe ses Transparences, puis des portraits et nus dans un style au réalisme éminemment provocateur (Suzy Solidor, 1933). Après une brève parenthèse abstraite (1937-1938), il renoue avec l'impressionnisme et le fauvisme dans des paysages, puis joue à nouveau la carte du réalisme. Il revient à Paris à la fin de la guerre, avec sa deuxième épouse Olga, exposant chez Denise René en 1946. Deux ans plus tard, le Musée national d'art moderne acquiert Udnie, alors qu'il présente ses derniers tableaux avec de plus jeunes peintres, Hartung, Wols, Mathieu et Bryen. En 1949, une rétrospective lui est consacrée à la Galerie René Drouin, à laquelle il donne pour titre «Cinquante ans de plaisir». Depuis, son influence ne s'est pas tarie, auprès des représentants du Pop Art comme auprès de ceux de l'art conceptuel, et plus tard encore, aussi diverse qu'il l'a lui-même été, cubiste, dada, etc...

Bibliographie : Catalogue de l'exposition Francis Picabia : Antologia, Centro cultural de Belem, Lisbonne, 1997. Catalogue de l'exposition Picabia 1879-1953, Scottish National Gallery of Modern Art/Galerie Neuendorf, Francfort/Main, 1988. Maria Lluisa Borras, Francis Picabia, Paris, Albin Michel, 1985.

موريس دنيس

جرانفيل ١٨٧٠ - سان جرمان ان لى - ١٩٤٣
مصور وباحث نظرى فرنسى

انتقل والداه إلى بلدة سان جرمان ان لى فأقام بها طوال حياته . وكان زميلا لكل من إدوار فويار كيراكزافيه روسيل فى دراسته بليسيه كوندورسيه بباريس ثم التحق فى عام ١٨٨٨ بأكاديمية جوليان حيث التقى ببول رانسون وايبلى وبيير بونار وبول سيروزييه وفى العام التالى أسس معهم حركة النبى . وقام بتصوير لوحته «النبى ذى الايقونات الجميلة» متأثر بأسلوب كل من بوفيس دى شافان واوديلون ريدون ومستوحيا أيضاً أسلوب الفنانين الإيطاليين البدائيين فرانجليكو وبييرو ديللا فرانشسكا وأسلوب رفائيل الذى قربته إليه رحلاته التى قام بها إلى إيطاليا فى أعوام ١٨٩٥ و١٨٩٨ و١٩٠٧ وبدأ فى وقت مبكر جدا نشاطه النظرى والنقدى إذ نشر فى عام ١٨٩٠ كتابه «تعريف التقليدية الجديدة» الذى ضمنه الوصية الأولى الآتية :

«يجب أن نتذكر أن اللوحة قبل أن تكون صورة لحصان فى معركة أو لامرأة عارية أو لأية قصة من القصص الأخرى ، إنما هى أساسا مساحة مستوية تغطيها الألوان التى يجمعها نظام معين» وفى نفس العام يرسم لوحته «بقع من الشمس على الأرض» وهى مثال من أمثلة تطبيق هذه النظرية .. ثم يهتم بالفنون التطبيقية ويرسم صورة الشاعر فرلين بناء على طلب امبرواز فولار فى عام ١٨٨٩ ثم لوحة «تقليد يسوع المسيح» فى عام ١٩٠٣ ولوحات دانتى وجيد وبارس أو كلوديل . ويرتكز فنه على إيمانه بالمسيحية وعلى تقديسه لحياته العائلية التى يعيشها مع مارت التى خطبها لنفسه وتزوجها وصارت أما لأبنائه ونموذجه المفضل . وإلى جانب حياته اليومية وممارسته للدين ، يشغف هذا الفنان بالألوان والأضواء المشرقة فيعرب أيضا عن ميله إلى الطبيعة . ونظرا لأنه من إتباع فن التصوير القائم على العمق وعلى الجرأة فى آن واحد فإنه ينتقل من جسارة الشباب إلى صوفية تزداد قوة شيئا فشيئاً كما ينتقل من الحلاوة الشفافة التى يتميز بها الملائكة إلى عفاف وطهارة تحكمهما أوامر الدين ونواهيه . وفى الوقت ذاته ينشر فى عام ١٩١٢ كتابا بعنوان «نظريات : من الرمزية ومن بول جوجان إلى نظام كلاسيكى جديد» ثم كتابا آخر بعنوان «نظريات جديدة فى الفن الحديث وفى الفن المقدس» (١٩٢٢) وفى عام ١٩٣٠ كتابه الثالث «تاريخ الفن الدينى» وإذا كان قد قام بعمل زخارف هامة فى موسكو لفندق موروسوف وأعمال تصوير جدارية بباريس لمسرح الشانزلزيه ولقصر شايوه وبجنيف لقصر عصبة الأمم فقد قام أيضا بعمل زخارف للكنيسة مسكن رئيس المدير الذى صار مسكنا للفنان نفسه ببلدة سان جرمان ان لى وتم تحويله إلى متحف فى عام ١٩٨٠

المراجع : كتالوج معرض موريس دنيس ١٨٧٠ - ١٩٤٣ ، متحف الفنون الجميلة بليون ، ١٩٩٤ ، موريس دنيس ، السماء أو أركاديا . متون مجمعة ، مقدمة ومدونة ملحوظاتها بواسطة جان - بول بويون ، باريس ، هيرمان ١٩٩٣ . جان - بول بويون ، موريس دنيس ، چنيف ، سكيرا ، ١٩٩٣

بورتريه لمارت موريس دنيس ممسكة بوردة
١٩٠٩
ألوان زيتية على توال
٩٩ × ٨٠ سم
مقتنيات خاصة

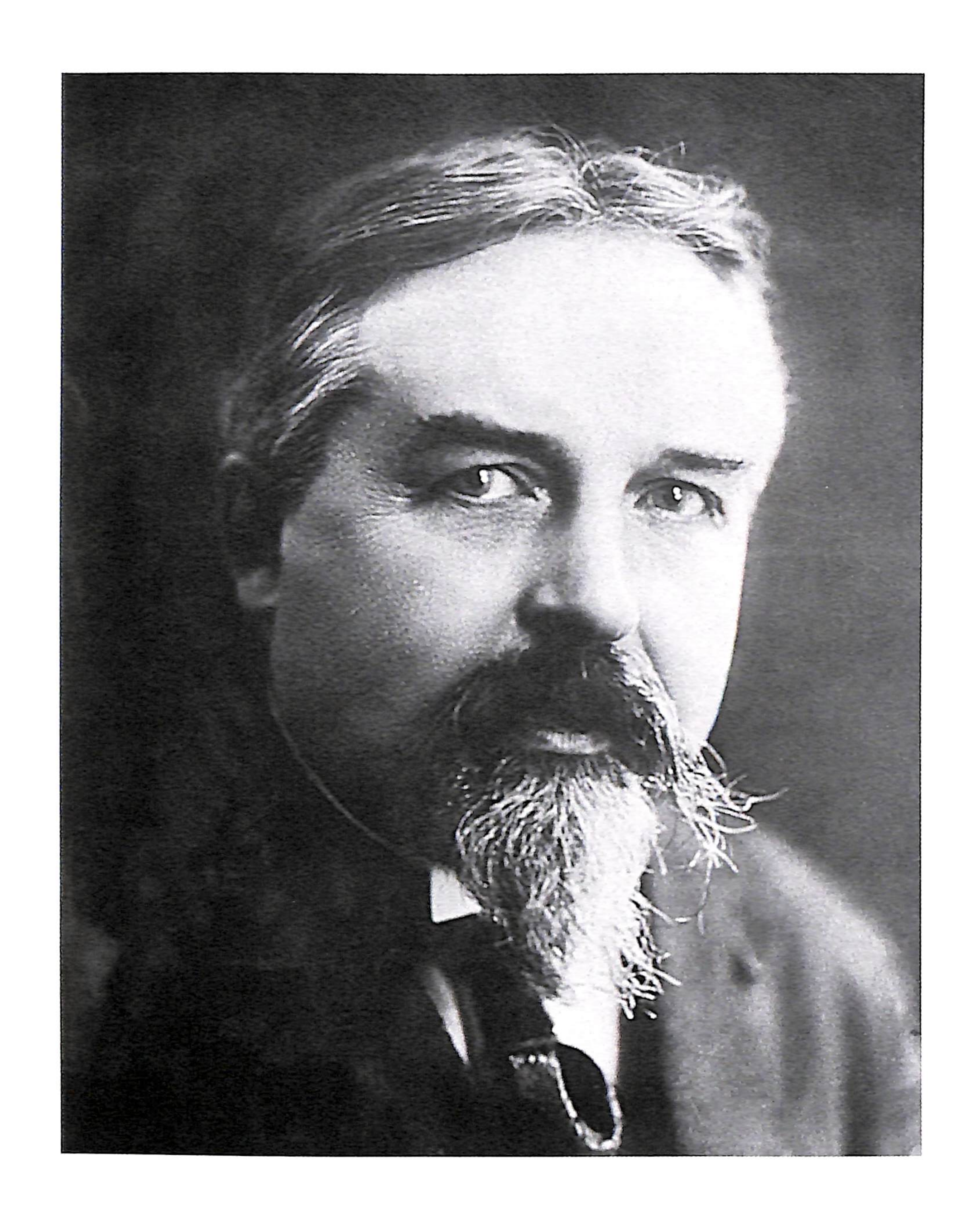
Portrait de Marthe Maurice Denis, à la rose
1909
Huile sur toile
99 x 80 cm
Collection particulière

Maurice Denis

Granville 1870 - Saint-Germain-en-Laye 1943
Peintre et théoricien français

Ses parents s'étant fixés à Saint-Germain-en-Laye, il y résidera toute sa vie. Condisciple d' Édouard Vuillard et Ker-Xavier Roussel au Lycée Condorcet à Paris, il entre en 1888 à l'Académie Julian, où il rencontrera Paul Ranson, Ibels, Pierre Bonnard et Paul Sérusier, avec lesquels il fondera, l'année suivante, le mouvement nabi («prophète» en hébreu). Influencé par Puvis de Chavannes et Odilon Redon, le «nabi aux belles icônes» s'inspirera aussi des primitifs italiens, Fra Angelico et Piero della Francesca, ou de Raphaël dont le rapprochent ses voyages en Italie (1895, 1898, 1907). Il entame assez tôt une activité théorique et critique, publiant dès 1890 sa «Définition du néo-traditionalisme», avec cette injonction première : «Se rappeler qu'un tableau, avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées.» La même année, ses Taches de soleil sur la terrasse en sont l'exemple. Il s'intéresse aux arts appliqués, illustre Verlaine (1889) pour Ambroise Vollard avant L'Imitation de Jésus-Christ (1903), Dante, Gide, Barrès ou Claudel. Son art se fonde sur sa foi chrétienne et sur l'exaltation d'une vie familiale accomplie avec Marthe, fiancée devenue épouse et mère de ses enfants, son modèle d'élection. Entre vie quotidienne et religion, l'artiste, épris de couleurs et de lumières claires, manifeste aussi son goût pour la nature. Parmi les adeptes d'une peinture à la fois intimiste et hardie, il passe d'une audace de jeunesse à un mysticisme croissant, de la suavité diaphane d'anges-fiancées à une plus canonique pureté. Parallèlement, il publie en 1912 Théories. Du symbolisme et de Paul Gauguin vers un nouvel ordre classique, puis Nouvelles théories sur l'art moderne, sur l'Art sacré, (1922) et en 1939 une Histoire de l'art religieux.. S'il a conçu d'importantes décorations à Moscou pour l'hôtel Morosov , et des peintures murales à Paris pour le Théâtre des Champs-Élysées et le Palais de Chaillot, ou à Genève pour le Palais de la SDN (Société des Nations) : il crée également celle de la chapelle du Prieuré, demeure du peintre à Saint-Germain-en-Laye, devenu, en 1980, musée.

Bibliographie : Catalogue de l'exposition Maurice Denis 1870-1943, Musée des Beaux-Arts de Lyon, 1994. Maurice Denis, Le Ciel et l'Arcadie. Textes réunis, présentés et annotés par Jean-Paul Bouillon, Paris, Hermann, 1993. Jean-Paul Bouillon, Maurice Denis, Genève, Skira, 1993.

اميديو مودليانى

ليفورن ١٨٨٤ - باريس ١٩٢٠
مصور ونحات إيطالى

كان الشاب الجميل اميديو مودلبانى ينتمى إلى أسرة يهودية من الأسر النبيلة ذات الأصول الفرنسية والإيطالية وكان موضع حب أسرته واعزازها فشب مثقفا وانتهى أمره بان يكون بطلا من الابطال العاطفيين لقصة رومانتيكية من قصص باريس المألوفة . وقد تلقى اعدادا أوليا فى مدرسة الفنون الجميلة بفلورنسا فى عام ١٩٠٢ ثم فى فنسيا فى عام ١٩٠٣ وعند وصوله إلى باريس فى عام ١٩٠٦ تشبع بحماس شديد بدروس الوحشية وفى نفس الوقت بالاتقان الرائع المتمثل فى فن سيزان ، كما اهتم بأعمال لوتريك وجوجان وفان جوخ وفى عام ١٩٠٧ التقى فى مونمارتر بأحد الهواة الشبان . هو الدكتور بول الكسندر الذى سانده حتى قامت الحرب العالمية الأولى وقام موديليانى بعمل عدة بورتريهات له . واستقر موديليانى بمونبرناس فى عام ١٩٠٩ بالقرب من النحات قسطنين برنكوزى الذى دفعه إلى الأشتغال بفن النحت على الحجر فى الوقت الذى اطلع فيه موديليانى على الفن الزنجى وكان من نتيجة ذلك أن قام بعمل تماثيل «الرؤوس» فى عام ١٩١٢ ثم تماثيل النساء القائمات مقام الأعمدة فى المبنى فى عامى ١٩١٣ و١٩١٤ وبالإضافة إلى خمسة وعشرين عملا من أعمال النحت التى قام بها مباشرة والتى تجمع ما بين التكعيبية و فن التماثيل و الفن الإغريقى القديم وبين رؤيته الفنية الخاصة وقد قام أيضا بعمل البورتريهات التى كانت سببا فى شهرته وهى بورتريهات أمامية فى مساحة غير عميقة ولها طابع كهنوتى رقيق يغلب عليه الحزن . وقام بتصوير أصحاب الحرف الصغيرة كلوحة «الخادمة والفلاح الصغير» كما قام بتصوير أصدقائه الفنانين «كيسلنج» (١٩١٥) وسوتين وصورتين شخصيتين لماكس جاكوب (١٩١٦) . كما قام أيضا بعمل بورتريهات للهواة التجار بناء على طلبهم كلوحة «برل جيوم جالساً» (١٩١٦) . ولكنه اهتم بوجه خاص كعاشق مدله بتصوير جمال بياتريس هاستينج من ١٩١٤ إلى ١٩١٦ ثم جان هيبوترن من ١٩١٨ إلى ١٩١٩ . وعنى بتصوير محظيات عصريات فى لوحات أفقية وأوضاع جسدية حسية كلوحة «العارية الراقدة» (١٩١٦) و«العارية الكبرى» (١٩١٧) . وفى أثناء اقامته الأخيرة بمدينة نيس يقوم بعمل عدة مناظر طبيعية (١٩١٨ - ١٩١٩) وبورتريه شخصية له ثم يموت وهو فى سن السادسة والثلاثين بعد افراطه فى الملذات وإصابته بمرض السل وهكذا نشأت أسطورة العبقرى المنحوس ، أمير مونبرناس الذى كرس حياته لتمجيد الجسم البشرى ثم قضى نحبه بائسا شقيا ومرتبطا بالحى الذى عاش فيه وبآلام عصره بعد ختام «العهد الجميل» وقبل بداية «السنوات المجنونة» .

المراجع : كتالوج معرض أميدو موديلانى . مؤسسة بيير جياندادا ، مارتينى ١٩٩٠ . كتالوج معرض أميدو موديلانى ، متحف الفن الحدث لمدينة باريس ، ١٩٨١

بورتريه جان الكسندر
١٩٠٩
ألوان زيتية على توال
٨١ × ٦٠ سم
مؤسسة بيير جيانادا - مارتنيى (سويسرا)

Portrait de Jean Alexandre
1909
Huile sur toile
81 x 60 cm
Fondation Pierre Gianadda, Martigny
(Suisse)

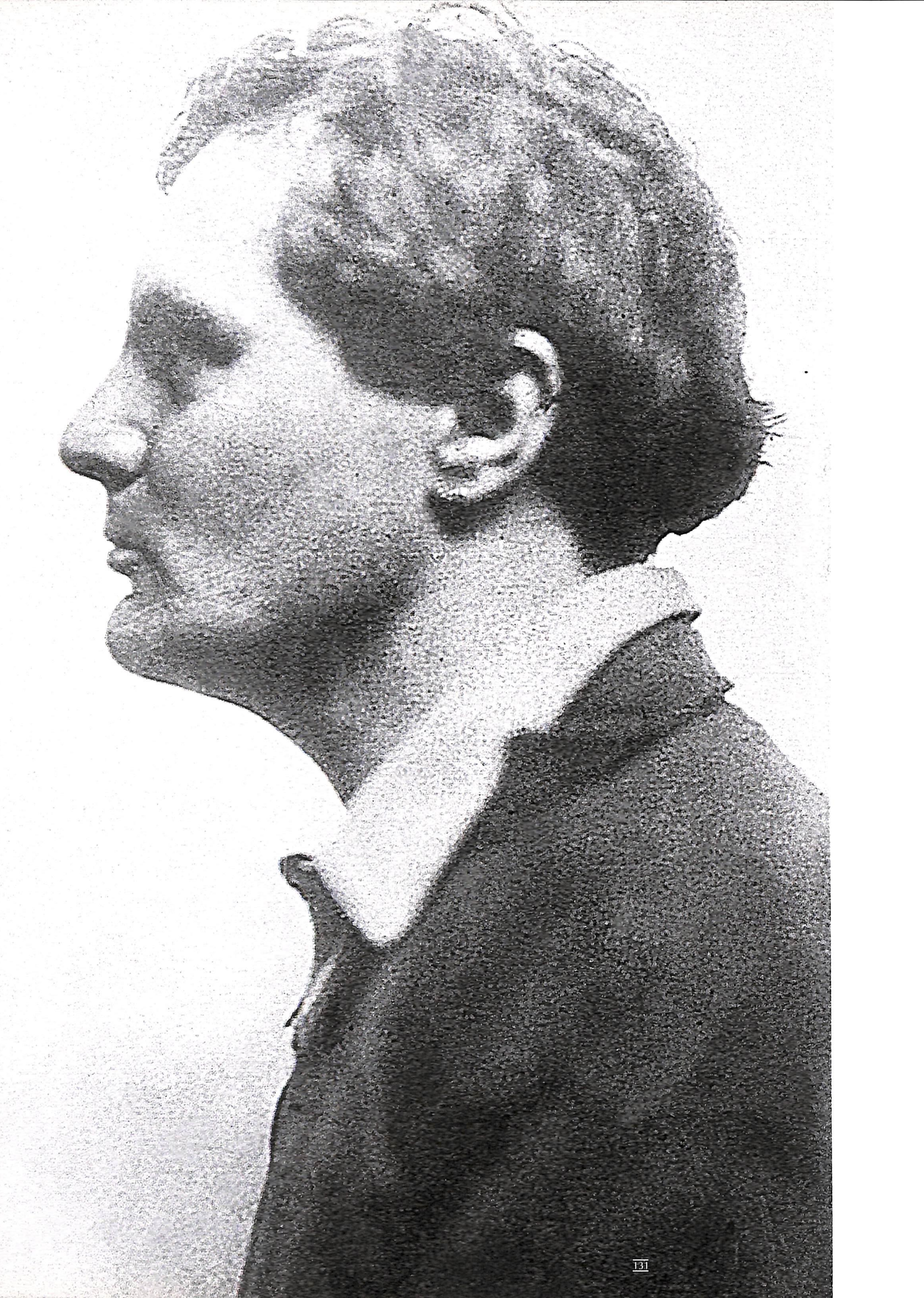
Amedeo Modigliani

Livourne 1884 - Paris 1920

Peintre et sculpteur italien

Héros passionnel d'un mythe romantique très parisien, le jeune et beau Amedeo Modigliani, est le fils chéri et cultivé d'une famille patricienne juive d'ascendance franco-italienne. Il reçoit une formation première à l'École des Beaux-Arts de Florence (1902) et à Venise (1903) . Arrivant à Paris en 1906, il s'imprègne avec brio des leçons du fauvisme, mais aussi de l'accomplissement formel de Cézanne, et regarde avec attention les œuvres de Lautrec, Gauguin et Van Gogh. En 1907, il rencontre à Montmartre un jeune amateur, le docteur Paul Alexandre, qui le soutiendra jusqu'à la guerre et dont il fera plusieurs fois le portrait. Il s'installe à Montparnasse en 1909, près du sculpteur Constantin Brancusi, qui l'incite au travail de la pierre, alors qu'il découvre l'art nègre. En résultent les Têtes de 1912, puis des Cariatides en 1913-1914. Parallèlement aux vingt-cinq sculptures qu'il laisse, présentant en taille directe la synthèse du cubisme, de la statuaire baoulé, de l'art grec archaïque et de sa propre vision, il réalise les portraits qui feront sa célébrité, frontaux dans un espace sans guère de profondeur, hiératiques et éthérés, souvent mélancoliques. Il peint les modestes représentants de petits métiers, Serveuse et Petit paysan, ses amis artistes Kisling (1915), Soutine et deux Portraits de Max Jacob (1916) ou encore, sur commande, amateurs et marchands, tel Paul Guillaume assis (1916). Surtout, il célèbre, en amant passionné, la beauté de ses compagnes, Beatrice Hastings de 1914 à 1916, puis Jeanne Hébuterne en 1918-1919. Il se consacre, dans un format horizontal, à des odalisques modernes à l'étirement sensuel, Nu couché (1916) ou Grand nu (1917). Au cours d'un ultime séjour à Nice, il exécute quelques paysages (1918-1919) et son Autoportrait avant de mourir à trente-six ans, miné par les excès et la tuberculose. Ainsi naquit la légende du génie maudit, prince de Montparnasse, voué à l'exaltation de la figure humaine et disparu dans la misère, intimement lié au quartier où il vivait, et au mal-être de son temps, après la fin de la Belle Époque, avant le début des Années Folles.

Bibliographie : Catalogue de l'exposition Amedeo Modigliani, Fondation Pierre Gianadda, Martigny, 1990. Catalogue de l'exposition Amedeo Modigliani, Musée d'Art moderne de la Ville de Paris, 1981.

مارك شاجال

فيتبسك ١٨٨٧ - سان بول دى فانص 1985
مصور فرنسى من أصل روسى

ولد هذا الفنان لأب يهودى فى أسرة متواضعة فى بلدة صغيرة من بلاد روسيا البيضاء ورعته أمه فى صغره فى اتجاهه الفنى . وفى عام ١٩٠٧ يدرس فن التصوير على يد ليون باكست الذى يطلعه على فن سيزان وجوجان وفان جوخ . وفى عام ١٩٠٩ يسافر إلى باريس حيث يصور لوحاته «أنا والقرية» (١٩١١) «إلى روسيا وإلى الحمير وإلى غيرهم» (١٩١١ - ١٩١٢) . وفى عام ١٩١٢ يقيم فى مدينة الفنانين فى لاروش وهناك يلتقى بموديليانى وسوتين وروبير وسونيا ديلونى كما يتعرف على جيوم أبولينير فيمكنه هذا الأخير من التعرف على هروارث والدن ، وبذلك تتاح الفرصة لشاجال لعرض أعماله ببرلين فى يونيو ١٩١٤ وعندما تنشب الحرب العالمية الأولى يكون فى فيتبسك وبعد زواجه من بيلا التى تظل المصدر الرئيسى لإيحاءاته يساهم فى معارض الطليعة . وعند قيام الثورة البلشفية يعين قوميسيرا للفنون الجميلة فى بلدته التى ولد بها . ولكنه يختلف مع كازيمير ماليفتش المناصر للسلطة الجماعية فيرحل إلى موسكو حيث ينفذ تصوير الديكور البديع لمسرح الفن اليهودى (١٩٢٠) ثم يجتاز أوربا للمرة الثانية ويتوقف فى برلين (١٩٢٢ - ١٩٢٣) وعند عودته إلى باريس فى عام ١٩٢٣ يعهد إلى أمبرواز فولار بعمل رسوم كتاب جوجول «الأرواح المتية» (١٩٢٤ - ١٩٢٥) ثم رسوم كتاب «قصص لافونتين» (١٩٢٦ - ١٩٣١) وأيضا رسوم الكتاب المقدس (١٩٣١ - ١٩٣٩) الذى من أجله يسافر إلى فلسطين . وفى هذه الفترة يعجب أندريه بريتون مما يسميه «التفجر الشاعرى الكلى» الذى ينبعث من لوحاته . وفى خلال الثلاثينات يصدر كتاب «حياتى» (١٩٣١) . ويعنى بموضوع الصلب . ثم يضطر إلى البقاء منفيا خلال الحرب العالمية الثانية فيبدع فى نيويورك ديكورات وملابس فرقة باليه «أليكو» (١٩٤٢) ثم باليه «عصفور النار» (١٩٤٥) . وعند عودته إلى فرنسا فى عام ١٩٤٨ يقيم فى بلدة فانس حيث يمارس أيضا إلى جانب فن التصوير فن الخزف وفن النحت ثم يجدد على نحو ممتاز فن الزجاج الملون (١٩٦٠) . وفى عام ١٩٧٣ يهدى شاجال إلى الدولة الفرنسية المجموعة الكبرى من «رسالة التوراة» وهى محفوظة فى مدينة نيس فى المتحف الذى يحمل أسمه .

ومهما يكن تنوع طرق التعبير التى يلجأ إليها شاجال ومهما تكن غرابتها إلا إنه لم يكف عن الاعراب عن إيمانه بالإنسان وعن شغفه بالحياة وارتباطه بالمنبت وبالأصول وميله إلى الحداثة . فقد كان شاعرى الطبع مرحا عاطفيا ، صديقا للشعراء ، يثبت لجميع الناس قدرته على أن يجعل العشاق يطيرون هياما بقصصه الرشيقة أو المتكلفة مؤديا رسالته العالمية التى تجمع ما بين الحب والحلم والروحانية فى لغة شعبية كأحلام اليقظة .

المراجع : كتالوج معرض مارك شاجال ، الأكاديمية الملكية للفنون ، لندن ١٩٩٨ . دانيل مارشسو . شاجال . منتشى بالصور ، باريس . جاليمار ، مجموعة اكتشافات ١٩٩٥ ، كتالوج معرض شجال ، الأعوام الروسية ١٩٠٧ - ١٩٢٢ ، متحف الفن الحديث لمدينة باريس ١٩٩٥ ، كتالوج معرض شاجال فى روسيا . مؤسسة بيير جياندادا ، مارتينى . ١٩٩١

L'atelier
1910
Huile sur toile
60,5 x 73 cm
Musée national d'art moderne
Centre de création industrielle,
Centre Georges Pompidou, Paris

الأتلييه
١٩١٠
ألوان زيتية على توال
٦٠,٥ × ٧٣ سم
المتحف القومى للفن الحديث
مركز الإبداع الصناعى / مركز جورج
بومبيدو بباريس

Marc Chagall

Vitebsk 1887 - Saint-Paul-de-Vence 1985
Peintre français d'origine russe

Juif de culture hassidique, né dans une famille des plus humbles dans une petite ville de Biélorussie, il est soutenu très jeune dans sa vocation par sa mère. En 1907, à Saint-Pétersbourg, il étudie la peinture auprès de Léon Bakst, qui lui fait connaître l'art de Cézanne, Gauguin et Van Gogh. En 1909, il part pour Paris, où il évoque Moi et le village (1911) et À la Russie, aux ânes et aux autres (1911-1912). En 1912, habitant la cité d'artistes de La Ruche, il rencontre Modigliani, Soutine, Robert et Sonia Delaunay. Guillaume Apollinaire, auquel il rend un clairvoyant Hommage (1911-1912) orphique, lui permet de connaître Herwarth Walden, et ainsi d'exposer à Berlin, en juin 1914. Quand la guerre éclate, il est à Vitebsk. Après son mariage avec Bella - qui restera sa principale inspiratrice - il participe aux expositions d'avant-garde, et au moment de la révolution, est nommé commissaire des Beaux-Arts dans sa ville natale. Mais après s'être opposé au suprématiste Casimir Malevitch, il se rend à Moscou, où il exécute l'exceptionnel décor peint du Théâtre d'art juif 1920). Traversant à nouveau l'Europe, il s'arrête à Berlin (1922-1923) puis de retour à Paris en 1923, se voit commander par Ambroise Vollard l'illustration des Âmes mortes de Gogol (1924-1925) et des Fables de La Fontaine (1926-1931), avant La Bible (1931-1939), à l'occasion de laquelle il voyage en Palestine. André Breton admire alors «l'explosion lyrique totale» de ses tableaux. Au cours des années trente, il publie Ma vie (1931), et développe le thème de la crucifixion. Contraint à l'exil durant la Seconde Guerre, il crée à New York décors et costumes des ballets Aleko (1942) et L'Oiseau de feu (1945).

Revenu en France en 1948, il s'installe à Vence où, parallèlement à la peinture, il expérimente céramique et sculpture, avant de renouveler magistralement l'art du vitrail (1960). En 1973, Marc Chagall offre à l'état français l'ensemble majeur du Message biblique, abrité à Nice dans le musée qui porte son nom.

Si variée, fantastique qu'en soit l'expression, l'artiste n'a cessé de manifester sa foi en l'homme et sa passion pour la vie, attachement aux origines et goût de la modernité. Lyrique et gai, sentimental, ami des poètes, il montre à tous cette aptitude qui est sienne à faire s'envoler les amants, en conteur élégant, grimaçant ou précieux, cubo-futuriste, dans la richesse intemporelle de son message universel, combinant amour et judéité, onirisme et spiritualité, aux couleurs du folklore le plus slave, contes et rêve éveillé.

Bibliographie : Catalogue de l'exposition Marc Chagall, Royal Academy of Arts, Londres, 1998. Daniel Marchesseau, Chagall, ivre d'images, Paris, Gallimard, coll. Découvertes,1995. Catalogue de l'exposition Chagall, les Années russes 1907-1922, Musée d'Art moderne de la Ville de Paris, 1995. Catalogue de l'exposition Chagall en Russie, Fondation Pierre Gianadda, Martigny, 1991.

فرانتيسيك كوبكا

اوبوكنو ببوهيميا ١٨٧١ - بوتو ١٩٥٧
مصور تشيكى

فى أثناء عمله كصبى لدى أحد رسامى الإعلانات يدرس بتفوق فى اكاديمية براج فيما بين عامى ١٨٨٧ و ١٨٩١ ثم يعنى بتحضير الأرواح ويرتزق من عمله كوسيط . ثم يلتحق بأكاديمية فيينا مترددا على أوساط الثيوصوفية مع مزاولته نشاطه الفنى موزعا بين تصويره للبورتريهات وبين الرمزية . وبعد أن يقوم برحلة إلى لندن واسكنديناڤيا يهاجر إلى باريس فى عام ١٨٩٦ ويستقر فى حى مونمارتر بالقرب من موشا وهو أحد أبناء بلده . ويدرس فى أكاديمية جوليان وفى مدرسة الفنون الجميلة ، عام ١٨٩٧ ويعرض لوحاته فى صالون الجمعية الوطنية للفنون الجميلة فى عام ١٨٩٩ ويشترك فى المعرض العالمى فى عام ١٩٠٠ منضما إلى الفنانين النمساويين . وفى بداية القرن العشرين يبعث برسومه إلى الجريدة الهزلية «طبق الزبد» وفى عام ١٩٠٦ يقنعه جاك فييون بالإقامة مثله فى بلدة بوتو . وفى العام نفسه يلتقى بأخيه مارسيل دوشان ويستوحى أولا أسلوب التأثيرية وأسلوب أوديلون ريدون ثم ينتقل إلى الوحشية والتعبيرية ثم إلى الأورفية . ويشترك فى جماعة «القطع الذهبى» كما يهتم أيضا بالاكتشافات العلمية المعاصرة . ويبدأ أولا بتصوير لوحة «لمسات البيانو» ولوحة «البحيرة» ثم ينتهى بتصوير اللوحات ذات المستويات الرأسية كلوحة «مدام كوبكا بين المستويات الرأسية» ولوحة «امرأة تجنى الزهور» (١٩١٠ - ١٩١١) ثم تأتى بعد ذلك سلسلة التكوينات وهى لوحات «حول نقطة» (١٩١١) و«أقراص نيوتن» و«دراسات عن نغمة ذات لونين» (١٩١٢) . ويتطوع فى الجندية فى عام ١٩١٤ ولا يسرح إلا فى عام ١٩١٩ . وقد اقيم أول معرض شخصى لأعماله فى باريس فى عام ١٩٢٢ وتصادف ذلك مع تعيينه أستاذا بمدرسة الفنون الجميلة فى باريس ومع إقامته لدى الطلاب التشيكيين بباريس ، كما تصادف مع ظهور أول دراسة مخصصة لأعماله . وفى العام التالى ينشر فى براج مؤلفه النظرى الرئيسى بعنوان «الابداع فى الفنون التشكيلية» (وهو مؤلف لن يظهر باللغة الفرنسية إلا فى عام ١٩٨٩) وفى عام ١٩٢٦ يلتقى بفنان دوزبرج وينشر كتابه بعنوان «أربع قصص بالأبيض والأسود» وهو عبارة عن مجموعة من أعمال الحفر على الخشب . وفى عام ١٩٣١ ينضم إلى جماعة «التجريد والإبداع» وفى عام ١٩٣٣ ينشر مؤلفه بعنوان «ستة عشر عملا تجريديا بالأبيض والأسود» وبعد أن يصدر سلسلة من اللوحات حول موضوع الآلات (حوالى عام ١٩٢٧) توحى إليه الموسيقى بلوحات أخرى منها لوحة «موسيقى الجاز الحارة رقم ١» فى عام ١٩٣٦ . ثم ينعزل فى بلدة «بوجنسى» فى أثناء الحرب العالمية الثانية وفى نهايتها يقام فى براج معرض شامل لأعماله بمناسبة عيد ميلاده الخامس والسبعين . وفى عام ١٩٥١ يوقع على أول عقد له ، وذلك مع أحد التجار ويدعى لويس كاريه . وبعد وفاته يتم الاعتراف الكامل بدوره كرائد من رواد التجريد ، وذلك بفضل عدة معارض هامة منها المعرض الشامل الذى أقامه المتحف القومى للفن الحديث بباريس فى عام ١٩٥٨

المراجع : كتالوج معرض «التصوير عالم فرانتسيك كوبيكا» متحف دالاس للفنون ، دالاس / متحف الفنون وولفز برج ، جاليرى نارودنى ، براغ ١٩٩٧ - ١٩٩٨ . كتالوج معرض فرانتسيك كوبيكا ١٨٧١ - ١٩٩٧ ، اختراع التجريد ، متحف الفن الحديث لمدينة باريس ، ١٩٨٩ - ١٩٩٠

Composition
1912
Huile sur toile
50 x 60 cm
Collection particulière

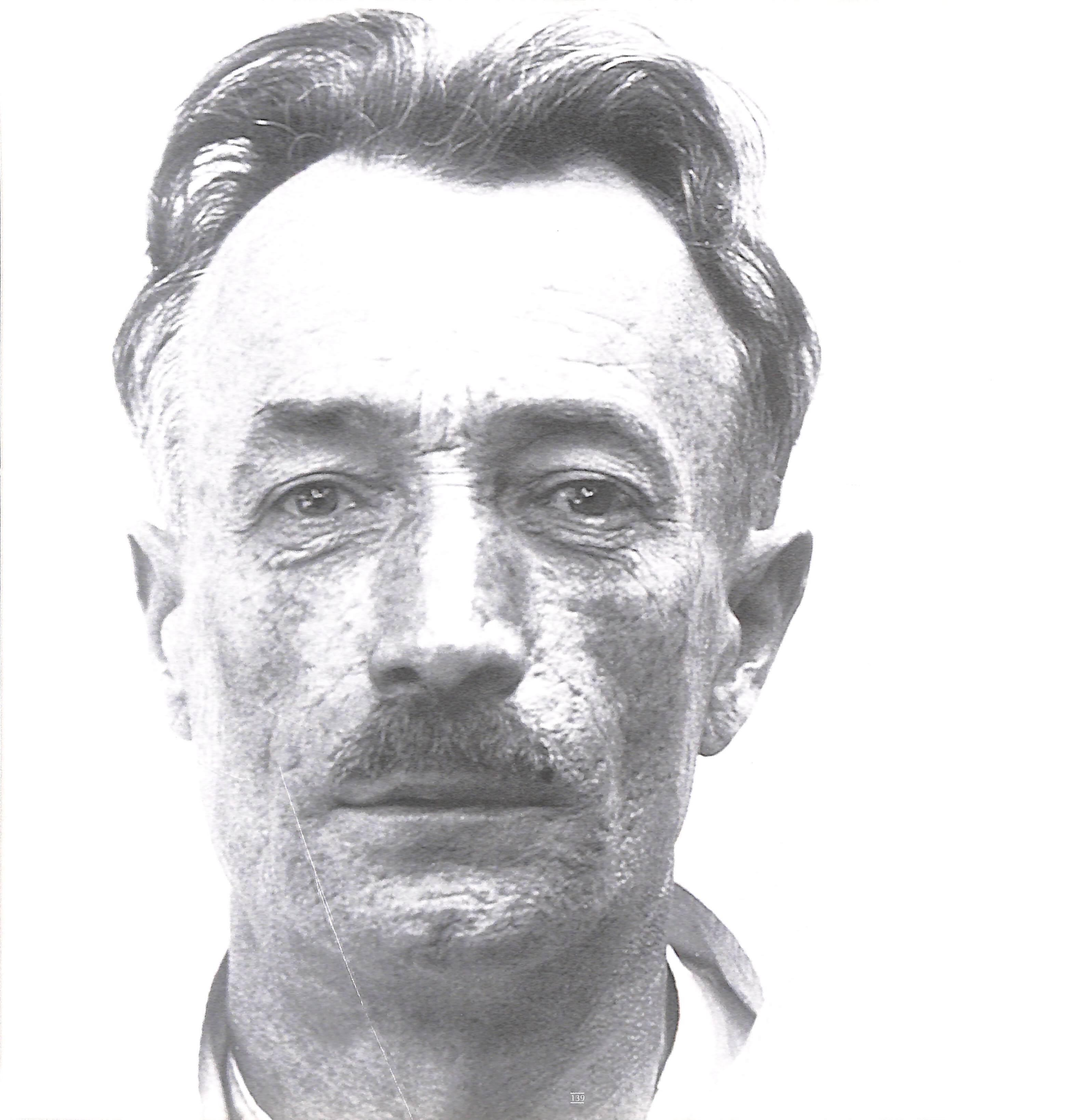
تكوين
١٩١٢
ألوان زيتية على توال
٥٠×٦٠ سم
مقتنيات شخصية

Frantisek Kupka

Opocno, Bohême, 1871 - Puteaux, 1957
Peintre tchèque

Apprenti peintre d'enseignes, il fait à l'Académie de Prague de brillantes études, entre 1887 et 1891, s'intéresse au spiritisme et gagne sa vie comme médium. Il s'inscrit ensuite à l'Académie de Vienne (1892), rejoignant les cercles théosophiques, et se partage entre portraits et symbolisme. Après un voyage à Londres et en Scandinavie, il émigre à Paris en 1896, et s'installe à Montmartre, près de chez son compatriote Mucha. Il prend des cours à l'Académie Julian et à l'École des Beaux-Arts (1897), expose au Salon de la Société nationale des Beaux-Arts (1899) et participe à l'Exposition universelle de 1900, parmi les autrichiens. Au début du siècle, il envoie des dessins au journal satirique L'Assiette au beurre . En 1906, Jacques Villon le convainc de s'établir, comme lui, à Puteaux . La même année, il rencontre son frère Marcel Duchamp. D'abord influencé par l'impressionnisme et la palette d'Odilon Redon, Kupka passe au fauvisme et à l'expressionnisme, puis à l'orphisme, et participe à la Section d'or. Il suit également avec intérêt les dernières découvertes scientifiques contemporaines. Partant de Touches de piano - Le Lac (1909), il aboutit à une peinture par plans verticaux dont témoignent Madame Kupka parmi les verticales et Femme cueillant des fleurs (1910-1911) ; Vient ensuite la série de compositions Autour d'un point (1911) et les Disques de Newton, Études pour fugue à deux couleurs (1912). Engagé volontaire en 1914, il ne sera démobilisé qu'en 1919. Sa première exposition personnelle a lieu à Paris en 1922, alors qu'il est nommé professeur à l'École des Beaux-Arts de Prague, en résidence auprès des étudiants tchèques à Paris, et que paraît la première monographie consacrée à son œuvre. L'année suivante, il publie à Prague son ouvrage théorique principal, La Création dans les arts plastiques (qui ne paraîtra en français qu'en 1989). En 1926, il rencontre Van Doesburg et publie Quatre histoires de blanc et noir, album de gravures sur bois ; en 1931 il adhère à Abstraction-Création et en 1933, publie Seize abstractions en noir et blanc . Après une série de tableaux sur le thème des machines (vers 1927), la musique lui en inspire d'autres, dont Jazz Hot n° 1 (1936). Il se retire à Beaugency durant la Seconde Guerre mondiale, à l'issue de laquelle une rétrospective de son œuvre est organisée à Prague, pour son soixante-quinzième anniversaire. En 1951, il signe son premier avec un marchand, Louis Carré. Son rôle de pionnier de l'abstraction sera pleinement reconnu après sa mort, grâce à des expositions d'envergure, dont la rétrospective organisée en 1958 par le Musée national d'art moderne à Paris.

Bibliographie : Catalogue de l'exposition Painting the Universe: Frantisek Kupka, Dallas Museum of Art, Dallas/Kunstmuseum, Wolfsburg/Narodni Galleri, Prague, 1997-1998. Catalogue de l'exposition Frantisek Kupka 1871-1957 ou l'Invention d'une abstraction, Musée d'Art moderne de la Ville de Paris, 1989-1990.

Maurice de Vlaminck

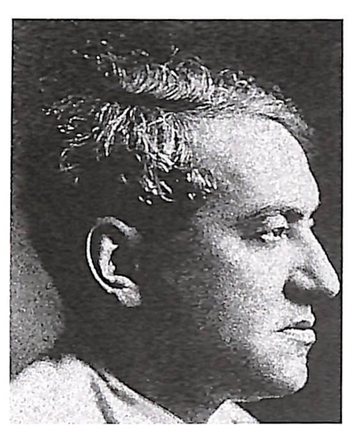
(Paris 1876 - Rueil-la-Gadelière 1958)
Peintre français.

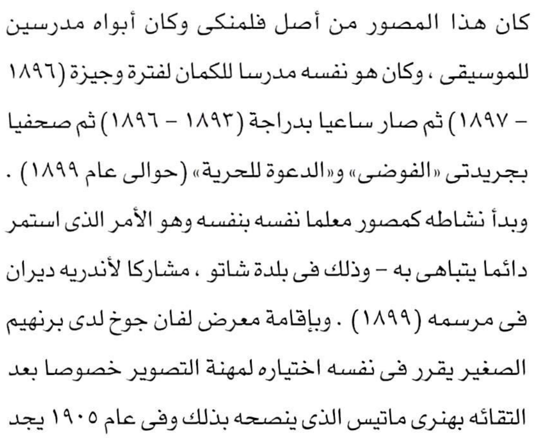
D'origine flamande, ses parents sont professeurs de musique. Lui-même enseigne brièvement le violon (1896-1897), puis devient coureur cycliste (1893-1896), ensuite journaliste pour Anarchie et Le Libertaire (vers 1899). Il fait ses débuts de peintre en complet autodidacte - ce qu'il revendiquera toujours fièrement - à Chatou, partageant un atelier avec André Derain (1899). Une exposition Van Gogh chez Bernheim-Jeune décide de sa vocation, confortée par la rencontre d'Henri Matisse, qui le conseille. En 1905, il est, dans la «cage aux fauves» du Salon d'automne, certainement le plus fauve parmi les fauves, Derain, Matisse, Marquet, Manguin, Braque, Van Dongen. En 1906, Ambroise Vollard achète son atelier et, en 1907, lui consacre une première exposition. Il découvre l'oeuvre de Cézanne, rencontre à Montmartre Pablo Picasso, Max Jacob et Guillaume Apollinaire, et fait vers 1910 une expérience cubiste de courte durée. Après un séjour en Angleterre (1911), il part dans le Midi avec Derain (1913), peignant des vues de Martigues et de Marseille. Le succès de son exposition chez Druet, en 1919, lui permet bientôt de s'installer dans l'Oise, où il se retire pour fuir le brouhaha parisien (1925). Au cours des années trente, il expose à la Galerie Bernheim (1933) comme au Carnegie Institute (1936). En 1956, la Galerie Charpentier organisera une large rétrospective de l'œuvre de celui qui affirme fièrement : «Je n'ai pas travaillé, j'ai peint.» Autant de paysages aux tons assourdis, campagne et environs de la ville, fauves ou expressionnistes, toujours orageux, emportés, ainsi que quelques natures mortes et des portraits, montrent son goût pour la couleur pure, le noir et le blanc, signés de cette forte personnalité, dont reste le tempérament populaire et la véhémence instinctive. Vlaminck est également l'auteur d'une vingtaine de romans, essais et recueils de poésie dont D'un lit à l'autre (1902) jusqu'à Portraits avant décès (1943) et Paysage et Personnages (1953).

Bibliographie : Catalogue de l'exposition Vlaminck : Le Peintre et la Critique, Musée des Beaux-Arts de Chartres, 1987.

موريس دى فلمنك

باريس ١٨٧٦ – روى لاجادليير
مصور فرنسى

كان هذا المصور من أصل فلمنكى وكان أبواه مدرسين للموسيقى ، وكان هو نفسه مدرسا للكمان لفترة وجيزة (١٨٩٦ – ١٨٩٧) ثم صار ساعيا بدراجة (١٨٩٣ – ١٨٩٦) ثم صحفيا بجريدتى «الفوضى» و«الدعوة للحرية» (حوالى عام ١٨٩٩) . وبدأ نشاطه كمصور معلما نفسه بنفسه وهو الأمر الذى استمر دائما يتباهى به – وذلك فى بلدة شاتو ، مشاركا لأندريه ديران فى مرسمه (١٨٩٩) . وبإقامة معرض لفان جوخ لدى برنهيم الصغير يقرر فى نفسه اختياره لمهنة التصوير خصوصا بعد التقائه بهنرى ماتيس الذى ينصحه بذلك وفى عام ١٩٠٥ يجد نفسه فى قفص الوحوش مشاركا فى صالون الخريف ولاشك فى أنه كان أشد المتحمسين للوحشية من بين الوحشيين ديران وماتيس وماركيه ومانجان وبراك وفان دونجن . وفى عام ١٩٠٦ يشترى امبرواز فولار مرسمه بأكمله وفى عام ١٩٠٧ يقيم له أول معارضه . ثم يطلع فلمنك على أعمال سيزان ويلتقى فى مونمارتر ببابلو بيكاسو وماكس جاكوب وجيوم ابولنير وفى حوالى عام ١٩١٠ يجرب ممارسة التكعيبية لمدة قصيرة . وبعد أن يقيم فى انجلترا فى عام ١٩١١ يرحل إلى جنوب فرنسا مع ديران فى عام ١٩١٣ حيث يصور مناظر طبيعية بمدينة مارتيج ومدينة مرسليا . وبفضل نجاح معرضه لدى درويه فى عام ١٩١٩ يتمكن من الاستقرار فى مقاطعة الواز التى يلجأ إلى الإقامة بها هربا من ضوضاء باريس (١٩٢٥) . وفى خلال الثلاثينيات يعرض لوحاته بجاليرى برنهايم (١٩٣٣) وكذلك فى مؤسسة كارنيجى (١٩٣٦) . وفى عام ١٩٥٦ يقيم جاليرى شاربنتيه معرضا شاملا لهذا الفنان الذى كان يزهو قائلا : «لم أكن أعمل بل كنت أصور» . فقد كان يصور مناظر طبيعية خفضت حدة ألوانها ومناظر للريف ولضواحى المدينة بأسلوب الوحشية أو التعبيرية وهى دائما ذات أجواء عاصفة هائجة كما كان يصور مناظر لطبيعة صامته وبورتريهات تشهد بميله للألوان النقية وللأبيض والأسود وتتجلى فيها شخصيته القوية ذات الميول الشعبية والعنف الفطرى . كما قام فلمنك أيضاً بتأليف ما يناهز العشرين مؤلفا منها روايات ومقالات ومجموعات قصائد نذكر منها «من سرير إلى سرير آخر (١٩٠٢)» و«بورتريهات قبل الوفاة» (١٩٤٣) ومناظر وشخصيات (١٩٥٣) .

المراجع : كتالوج معرض فلامنك : المصور والنقد ، متحف الفنون الجميلة فى شارتر ، ١٩٨٧

Le Lavoir sous la neige
1913
Huile sur toile
60 x 73 cm
Collection particulière,
courtesy Galerie de la Présidence, Paris

المغسل تحت الجليد
١٩١٣
ألوان زيتية على توال
٦٠×٧٣سم
مجموعة شخصية
بترخيص من جاليرى الرئاسة بباريس

Raoul Dufy

Le Havre 1877 - Forcalquier 1953

Peintre français

Son enfance, au sein d'une famille musicienne, se déroule au Havre. Il suit en 1892 les cours du soir de peinture à l'École municipale des Beaux-Arts, et, en 1900, bénéficie d'une bourse lui permettant d'entrer à l'École des Beaux-Arts à Paris. Il s'intéresse alors aux impressionnistes, Édouard Manet, Claude Monet, Camille Pissarro, ainsi qu'à Toulouse-Lautrec, et travaille avec Albert Marquet à Fécamp, à Trouville et au Havre. En 1905, il est frappé au Salon d'automne par Luxe, Calme et Volupté de Henri Matisse, et peint La Rue Pavoisée . L'année suivante une importance rétrospective Paul Cézanne le décide à partir pour le Midi, accompagnant Georges Braque avec qui il peint Arbres à l'Estaque (1908). L'expérience fauve qu'il accomplit alors aura des conséquences durables dans son œuvre. Il illustre de bois gravés le Bestiaire d'Orphée de Guillaume Apollinaire (1910), conçoit des tissus pour le couturier Paul Poiret (1911) et pour la maison Bianchini-Férier (1912-1930). Il refait le décor du Bœuf sur le toit (1920), et l'aménagement des trois péniches de Poiret, Amours, Délices et Orgues à l'exposition des Arts décoratifs en 1925, avant de développer les fastes de la Fée Électricité pour le Palais de la lumière de l'Exposition internationale de 1937. Ses huiles, comme gouaches et aquarelles, décrivent, vives et fluides, ateliers et jardins, plages, régates et courses, concerts et bouquets : Vence (1919) au Havre (1925)Violon rouge (1948)... Il reçoit en 1952 le Grand prix international de peinture à la Biennale de Venise, alors que s'amorce une dernière période, plus sombre que celle célébrant, quelques temps auparavant, bonheur de la couleur, Trente ans ou la vie en rose (1931).

Bibliographie : Catalogue de l'exposition Raoul Dufy. Séries et Séries noires, Fondation Pierre Gianadda, Martigny, 1997. Catalogue de l'exposition Raoul Dufy 1877-1953, Kunsthaus Wien, Vienne, 1996. Maurice Laffaille & Fanny Guillon-Laffaille, Catalogue raisonné de l'œuvre peint de Raoul Dufy, Paris, 1972-1991.

راؤول دوفى

الهافر ١٨٧٧ - فوركالكيه ١٩٥٣

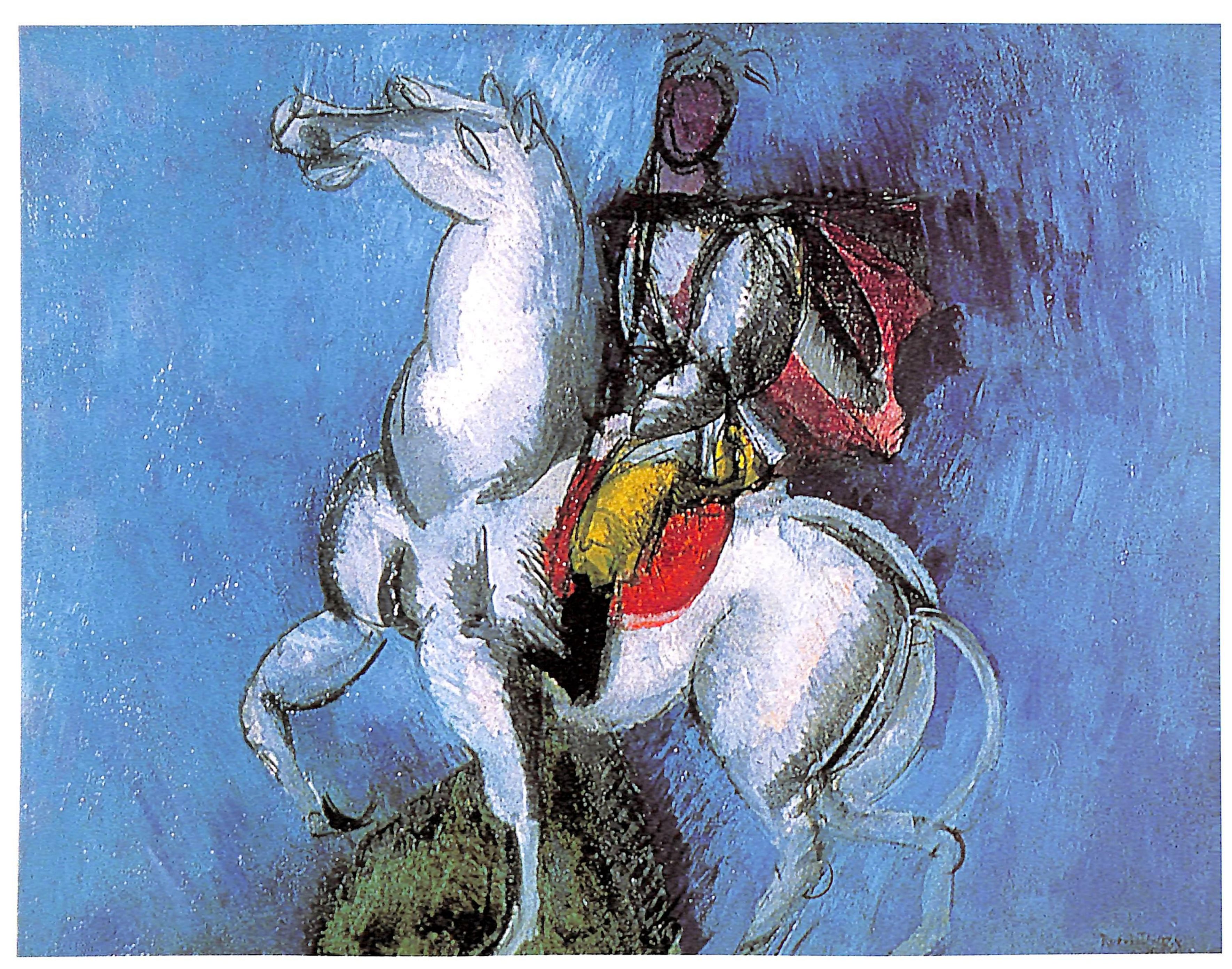
مصور فرنسى

نشأ فى الهافر من أسرة موسيقية ، وتابع فى ١٨٩٢ دراسات مسائية فى التصوير بكلية الفنون الجميلة التابعة للبلدية وفى عام ١٩٠٠ حصل على منحة دراسية تسمح له بدخول كلية الفنون الجميلة بباريس ، وهناك يهتم بالتأثيريين ، أدوارد مانيه وكلود مونيه ، وكاميل بيسارو وتولوز - لوتريك . ثم عمل مع البرت ماركيه فى فيكامب وتوروفيل والهافر . فى ١٩٠٥ ، أنبهر دوفى فى صالون الخريف بلوحة «ترف ، سكون ، رغبة» لهنرى ماتيس كما رسم لوحة «الشارع المزدان بالإعلام وفى العام التالى قرر الرحيل إلى وسط فرنسا مصاحبا جورج براك ، بعد رؤية معرضا شاملا لبول سيزان . كما تؤثر على أعماله التجارب الوحشية التى أنجزها ، فيصور على الخشب المحفور «مصارعة أورفيس» لجيليوم أبولنير (١٩١٠) كما يعد تصميمات أقمشة لبول بواريه ١٩١١ ولبيت الأزياء بيانشينى - فريه ١٩١٢ - ١٩٣٠ وتصميم ديكورات «البقرة فوق السقف» ١٩٢٠ وتصميم الصنادل الثلاثة لبواريه «الحب واللذة والأرغن» وذلك بمناسبة معرض الفنون الزخرفية لعام ١٩٢٥

وتتصف لوحاته الزيتية والمنفذة بالجواش والألوان المائية ، بالحيوية والتدفق عندما يعالج موضوعاته المفضلة ، المراسم والحدائق والشواطئ وسباق الزوارق وحلبات السباق ، وقاعات الموسيقى وباقات الزهور ، «فى الهافر» ١٩٢٥ ، «الكمان الأحمر» ١٩٤٨ .... وفى عام ١٩٥٢ حصل على الجائزة العالمية الكبرى للتصوير فى بينالى فينسيا ، ليبدأ مرحلته الأخيرة الأكثر سوداوية مقارنة بلوحاته الشهيرة السابقة والتى تحكى لفرحة الحياة وسعادة الألوان «ثلاثون عاما أو الحياة الوردية» ١٩٣١

المراجع : كتالوج معرض راؤول دوفى سلسلة وسلسلة سوداء ، مؤسسة بيير جيانادا ، مارتينى ، ١٩٩٧ . كتالوج معرض راؤول دوفى ١٨٧٧ - ١٩٥٣ ، بيت الفن ، ڤيينا ، ١٩٦٦ . موريس لافيل وفانى جيلون - لافيل ، كتالوج أستدلالى لأعمال راؤول دوفى فى التصوير ، باريس ، ١٩٧٢ - ١٩٩١

Le Cavalier
1914
Huile sur toile
61 x 81 cm
Musée d'Art moderne de la Ville de Paris

الفارس
١٩١٤
ألوان زيتية على توال
٦١ × ٨١ سم
متحف الفن الحديث لمدينة باريس

Pierre-Albert Marquet

Bordeaux 1875 - Paris 1947

Peintre français

Suivant ses parents à Paris, en 1890, il rencontre Henri Matisse à l'École des arts décoratifs. Tous deux sont ensuite élèves de Gustave Moreau à l'École des Beaux-Arts. Au Louvre, il copie Poussin, Lorrain, Watteau, mais est aussi attiré par Rubens, Véronèse et Velasquez, et admire Corot. Chez Durand-Ruel, en 1897, il peut voir des toiles de Cézanne, Van Gogh et Seurat ; il peint en plein air, à Arcueil ou au jardin du Luxembourg, des paysages encore impressionnistes, expose aux Indépendants à partir de 1901, au Salon d'automne à partir de 1903. En 1905, il y est dans la «cage aux fauves», après avoir peint Henri Matisse peignant dans l'atelier de Manguin (1905) ou un Quatorze-Juillet au Havre plein d'allégresse (1906). Sa première exposition personnelle a lieu à la Galerie Druet en 1907, année de son voyage à Londres, avec Émile-Othon Friesz et Charles Camoin. À partir de 1908, outre quelques portraits et nus, il se consacre aux paysages marins, plages et ports, docks et bateaux. Il vit à Paris en bord de Seine, dans différents ateliers donnant toujours sur le fleuve, quai Saint-Michel, quai des Orfèvres ou quai des Grands-Augustins. Fidèle ami des fauves, il achète aussi des tableaux de Corot ou Renoir. Il voyage, peignant au Havre avec Raoul Dufy (1909), à Collioure avec Henri Matisse (1914), ensuite en Scandinavie, au Maroc, de Hambourg à Naples, de Venise à Londres, partant pour Alger en 1920, qu'il regagnera pendant la Seconde Guerre mondiale. La continuité de son œuvre tient autant à celle de ses sujets, à sa passion pour l'eau, qu'à la tenue de son dessin et de sa peinture, vivacité du trait ou accentuation du cerne noir, dans des couleurs subtiles, gris ou tons vifs.

Bibliographie : Catalogue de l'exposition Albert Marquet 1875-1947 : Plages et Ports, Musée Paul Valéry, Sète, 1992. Catalogue de l'exposition Albert Marquet 1875-1947, Fondation de l'Hermitage, Lausanne, 1988. Catalogue de l'exposition Albert Marquet. Peintures, Aquarelles, Pastels, Dessins, Galerie de la Présidence, Paris, 1985.

بيير البرت ماركيه

بوردو ١٨٧٥ - باريس ١٩٤٧

مصور فرنسى

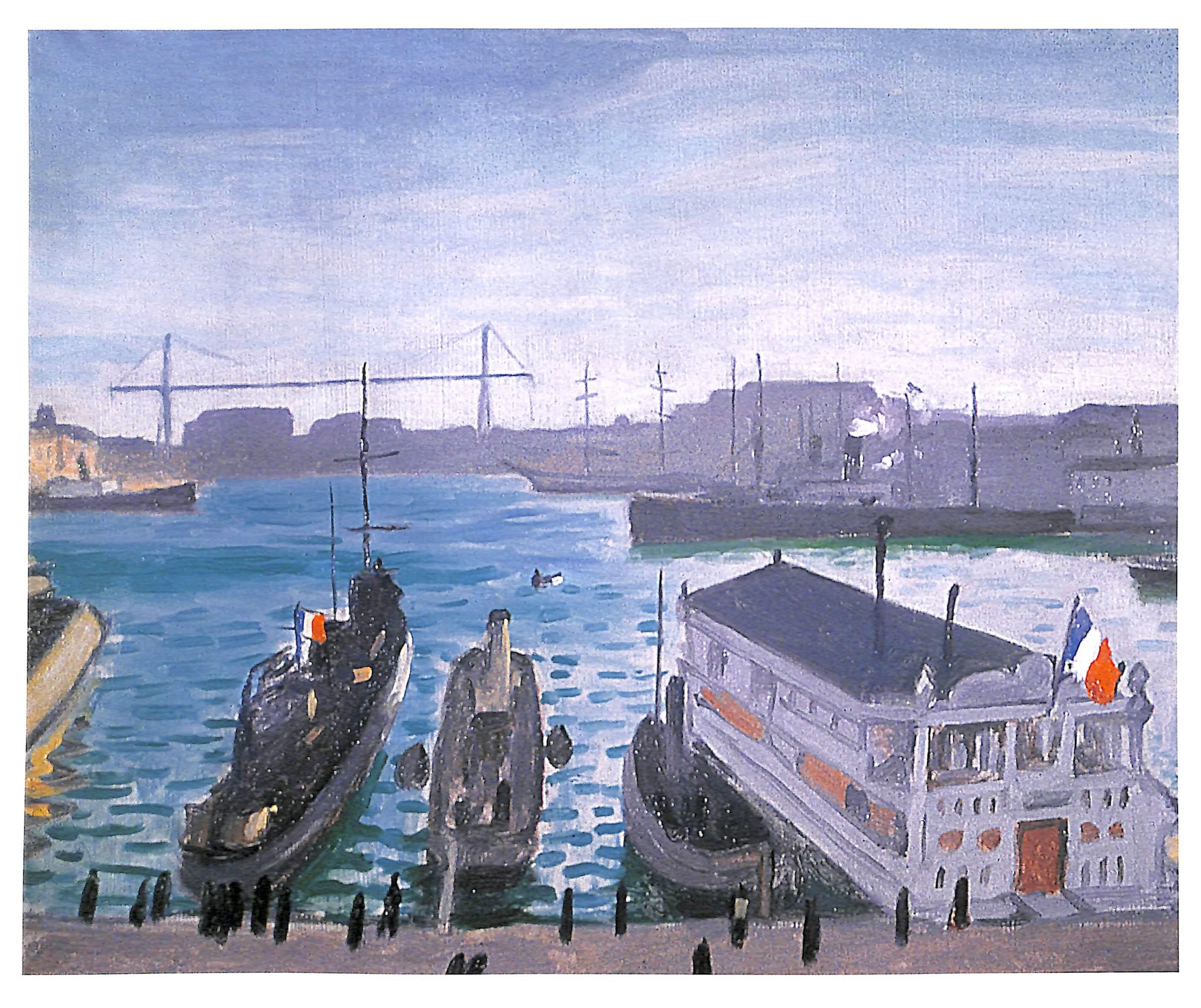

فى إحدى زياراته العائلية لباريس عام ١٨٩٠ ، يقابل ماركيه هنرى ماتيس بكلية الفنون الزخرفية حيث يتتلمذان على جوستاف مورو بكلية الفنون الجميلة ، وفى اللوفر قام ماركيه بنسخ بوسان ، لوران ، واتو ، كما انجذب لأعمال روبنز ، ڤيرونيز وڤلاسكويز وكورو . وعند ديوران - ريول أى أعمال سيزان وڤان جوخ وسورا ، كان يصور فى الهواء الطلق فى أركى أو فى حديقة لوكسمبورج مناظر تأثيرية ، ثم عرض مع المستقلين ابتداء من عام ١٩٠١ ، وفى صالون الخريف ابتداء من عام ١٩٠٣ ، وفى ١٩٠٥ أصبح فى قفص الوحشيين وبعد أن رسم «هنرى ماتيس» فى مرسم مانجاى ١٩٠٥ وكذلك لوحته المليئة بالبهجة «١٤ يوليو فى الهافر» ١٩٠٦ ، اعد معرضه الشخصى الأول بجاليرى دوريه فى عام ١٩٠٧ ، فى نفس عام رحلته إلى لندن مع إميل - أوثون فريز وشارل كامو وابتداء من عام ١٩٠٨ رسم بعض الصور الشخصية وصورا لعاريات وحيث كرس نفسه للمناظر البحرية والشواطئ والموانى ، والمرافئ والمراكب . وفى باريس عاش ماركيه عند حافه السين ، فى مراسم عديدة تطل جميعها على النهر سواء كان ذلك عند رصيف سان ميشيل أو أورڤافر أو عند مرفئ جراند أوجستان .

صديقا مخلصا للوحشيين ، فإنه يشترى لوحات من كورو ورنوار كما يرحل للرسم فى الهافر بصحبة راؤول دوفى عام ١٩٠٩ وإلى كوليور مع هنرى ماتيس عام ١٩١٤ ثم إلى اسكندنافيا والمغرب متنقلا من هامبورج إلى نابلى ومن ڤينسيا إلى لندن . وفي عام ١٩٢٠ يذهب إلى الجزائر أثناء أندلاع الحرب العالمية الثانية .

إن ثبات أعماله تتوافق مع ثبات موضوعاته ودقة رسمه وعشقه للماء . وتشديده للهالات السوداء فى مجموعة ألوانه ورمادياته المنتقاه المليئة بالحيوية والتألق .

المراجع : كتالوج معرض البرت ماركيه ١٨٧٥ - ١٩٤٧ . شواطئ وموانئ ، متحف بول ڤاليرى ، ستيه ، ١٩٩٢ - كاتلوج معرض البرت ماركيه ١٨٧٥ - ١٩٤٧ ، مؤسسة الهارميتاج ، لوزان ، ١٩٨٨ ، كتالوج معرض البرت ماركيه ، تصوير ، ألوان مائيه ، باستيل ، رسوم ، جاليرى الرئاسة ، باريس ، ١٩٨٥

Marseille, le Cercle nautique
et le pont transbordeur
1916
Huile sur toile
60 x 73 cm
Collection particulière,
courtesy Galerie de la Présidence, Paris

مارسليا
النادى البحرى وقنطرة ترانسبوردور
١٩١٦
ألوان زيتية على توال
٦٠ × ٧٣ سم
مجموعة خاصة ، جاليرى الرئاسة ، باريس

Pascin

(Julius Pinkas, dit) (Vidin, Bulgarie 1885 - Paris 1930)
Peintre et dessinateur américain d'origine bulgare.

باسان "يسمى أيضاً جوليو بينكا"

ڤيدين ، بلغاريا ١٨٨٥ - باريس ١٩٣٠
مصور ورسام أمريكى من أصل بلغارى

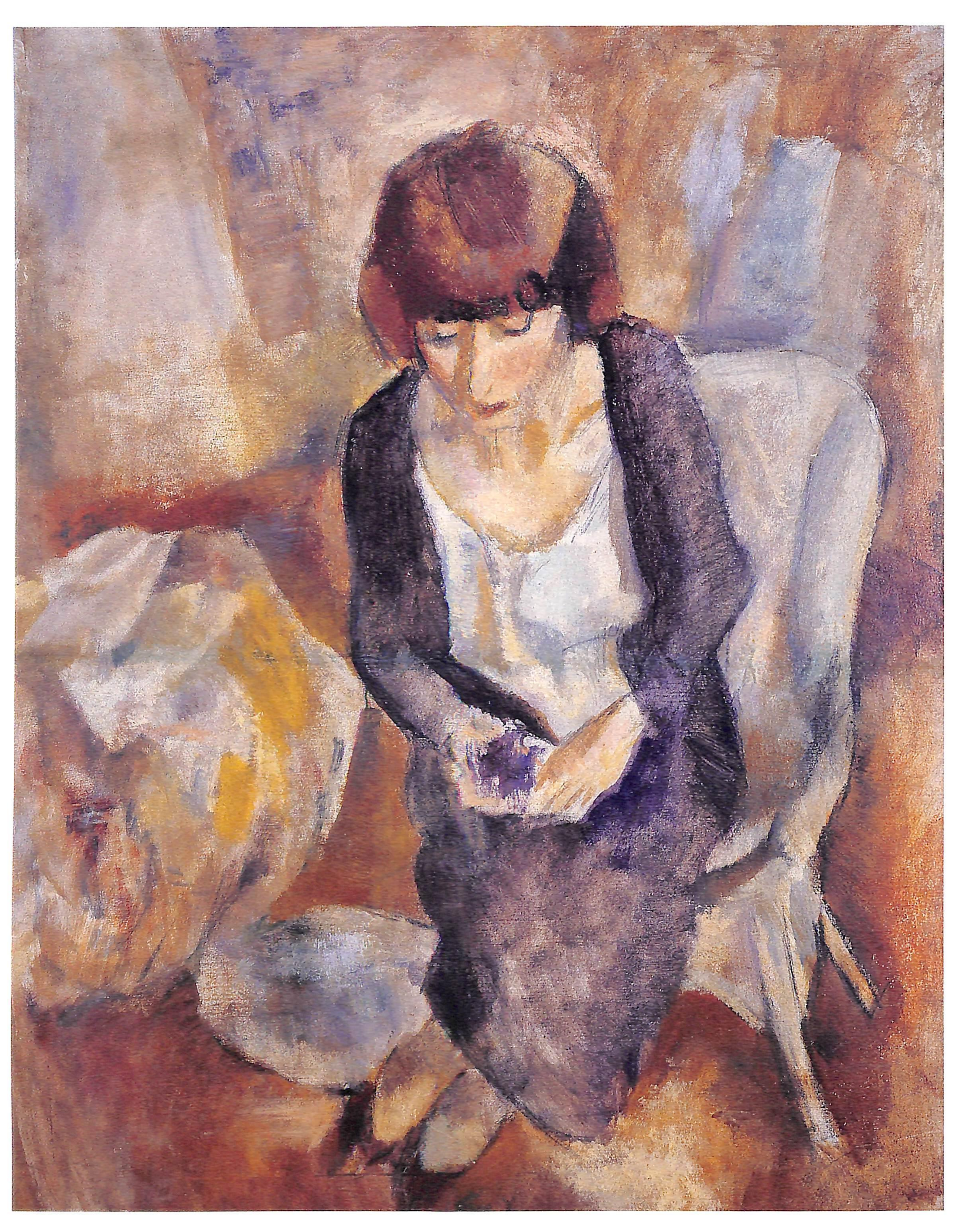
Né d'un père juif espagnol et d'une mère catholique italienne, il fréquente les Beaux-Arts de Vienne, Munich et Berlin. Dès 1902 et jusqu'en 1905, il vit en Allemagne de ses caricatures pour Simplicissimus,. Gagnant bientôt Paris, il s'installe à Montparnasse, près du café Le Dôme, où il dessine en terrasse, associant le marc de café à l'eau de Seltz qui dilue la couleur. Amant de l'artiste Hermine David depuis 1907, il l'épouse et quitte l'Europe en 1914 pour Cuba et les États-Unis, dont il choisit en 1920 de devenir citoyen. De retour à Montmartre, il traite parfois des thèmes mythologiques ou bibliques dans une manière dite "nacrée", mais choisit le plus souvent ses modèles parmi de jeunes femmes et filles, pensionnaires de maisons closes, portant combinaisons grises et bas clairs, dont il fait le portrait ou donne une image érotique, propre à séduire marchands et collectionneurs. Dessinant sans relâche, trait souple et vif dans ses croquis, nuances floues et délicates dans ses aquarelles, harmonies de demi-tons dans ses huiles, il illustre aussi Mac Orlan et Morand. Marqué par la bohème et les excès, il tombe sous le charme de Lucy, femme du peintre scandinave Per Krogh. Mais, de fêtes en bals costumés, du Jockey, rive gauche, au Bœuf sur le toit, rive droite, le petit homme voyageur et sombre, qui aimait boire et ses nombreux amis, finit par se suicider.

من أب يهودى أسبانى وأم كاثولكية إيطالية ، نشأ باسان وتردد على مدرسة الفنون الجميلة بڤيينا وميونخ وبرلين . ثم عاش فى ألمانيا ما بين عامى ١٩٠٢ و١٩٠٥ ، يرسم لمجلة هزليه ، وحين يعود إلى باريس فأنه يقيم فى مونبارناس قريبا من مقهى القبه ، حيث يرسم فى شرفات المقاهى . وفى عام ١٩٠٧ تعرف على الفنانه هيرمين داڤيد ويتزوجها ثم يهاجر إلى كوبا والولايات المتحدة ليصير مواطنا أمريكيا فى عام ١٩٢٠ ، وعند عودته إلى مونمارتر فأنه يصور موضوعات أسطورية وانجيلية بأسلوب غير مألوف ، وكان غالبا ما ينتقى موديلاته من بين الفتيات الصغيرات ، ونزلاء بيوت المتعة ، نساء بملابس داخلية رمادية وجوارب شفافه ، وحيث يرسم وجوها وصورا مجونة ، مناسبة لإغراء البائعين أو محبى الأقتناء . كان باسان يرسم دائما وبدون كلل ، بخطوط لينة رسومه السريعه ، مستخدما تنويعات لونية مهتزة ورقيقة فى مائياته ، ودرجات متناغمه فى صوره الزيتيه وكان باسان معروفا بالبوهيمية والأفراط ، ولهذا فقد وقع فى غرام لوسى ، زوجة المصور الأسكندنافى «بركروج» . وعاش باسان متنقلا بين الحفلات التنكريه والراقصه ومن بارات «جوكى» فى الجانب الأيسر من السين إلى ملهى «البقرة على السقف» فى الجانب الأيمن حتى تحين النهاية فيموت منتحرا . ذلك الفنان ، الرحالة والمكتئب ، والذى يحب الخمر وأصدقائه .

Bibliographie : Catalogue de l'exposition Pascin, Musée-Galerie de la Seita, Paris, 1994-1995. Catalogue raisonné de l'œuvre de Pascin (4 vol.), Paris, Abel Rambert, 1984-1991.

المراجع : كتالوج معرض باسان . متحف جاليرى ديلاسيتا ، باريس ١٩٩٤ - ١٩٩٥ . الكتالوج الاستدلالى لأعمال باسان «المجلد ٤» باريس ، أبل رامبير ، ١٩٨٤ - ١٩٩١

هيرمين تحمل باقه البنفسج
١٩١٨
ألوان زيتية على توال
٨١ × ٦٥ سم
مجموعة خاصة ، جاليرى جيلون – لافيل
باريس
البرتو جياكومتى (استامبا ١٩٠١ – كوير ١٩٦٦)

Hermine au bouquet de violettes
1918
Huile sur toile
81 x 65 cm
Collection particulière,
courtesy Galerie Guillon-Laffaille, Paris

البرتو جياكومتى

استامبا ١٩٠١ - كوير ١٩٦٦
نحات ومصور سويسرى

إبن أحد مصورى التأثيرية الجديدة ، فقد بدأ الرسم والتصوير والنحت مبكرا . وتابع وهو فى الثامنة عشرة من عمره دروس النحت بكلية الفنون والمهن بجنيف . ثم رحل بعد ذلك إلى إيطاليا ، حيث أعجب بسيمبو ، جيوتو وتنترتو ، واستقر عام ١٩٩٢ فى باريس حيث درس مع الفنان انطوان بورديل وفى أكاديمية «لاجراند شومير» حتى عام ١٩٢٥ وحضور أخيه الصغير «ديجو» لمشاركته فى مرسمه المتواضع بمونبرناس . وقد أبدى جياكومتى أهتماما واضحا بالفن البدائى وبالتكعيبية «أمرأة - كيوليه» عام ١٩٢٦ ثم أنضم إلى السيرياليين ، حيث انجز العديد من المنحوتات «كرة معلقة» ١٩٣٠ - ١٩٣١ ، و«السن فى العين» عام ١٩٣١ و«القفص والمرأة المذبوحة» عام ١٩٣٢ و«المنضدة» عام ١٩٣٤ أو «عنصر غير مرئى . وقد تزامن استبعاده من الحركة السيريالية مع أزمة شخصية المت به ، وقد ظل فى حالة صراع مع الواقع إلى أن استقر فى جنيف أثناء الحرب العالمية الثانية . ثم بدأ مرة أخرى فى مزاولة الرسم والتصوير والنحت ، معتمدا على موديل لتجسيد الأجسام المطوله «أمرأة واقفة ....» وقد بدل جياكومت من تقنياته فى أبداع محموم ، مستخدما بالتناوب الألوان الزيتية والأقلام أو الجص فى الصور الشخصية لأخيه «ديجو» و«أنيت» التى يتزوجها عام ١٩٤٩ ، ولبعض الموديلات المألوفة لديه «ياناهارا» و«كارولين» وبعض أشكال الحيوانات ودراسات التشريح وماندر من المناظر الطبيعية والمناظر المأخوذة من مرسمه وتبدو أعماله التأثيرية «أمرأة البندقية» و«الراجل الذى يمشى» كما يصفها «بونج» «ممتدة ، ورشيقة ، هزيلة وعارية ، متجهه دونما سبب نحو الجمهور . وقد صور جياكومتى أيضا بعض النصوص لأندريه برتون وجورج باتاى ، رينيه شار وبول أيلوار ليكون محلا لأعجاب الشعراء ، فيحييه بول سارتر لصوره ، وجان جنيه لتماثيله التى تبدو «قريبة منه ، راحلة فى الطريق أو فى عمق الزمن ، أصلا لكل الأشياء ، تقترب وتنسحب عنى ، فى سكون» .

المراجع : كتالوج معرض البرتو جياكومتى ، قاعة الفنون هيبوكلتير شتايفنج ، ميونج ، ١٩٩٧ . كتالوج معرض البرتو جياكومتى ١٩٠١ - ١٩٦٦ . قاعة الفنون ڤينا ، ڤينا ، الجاليرى الوطنى الأسكتلندى للفن الحديث ، أيدمبورج ، ١٩٩٦ كتالوج معرض البرتوجياكومتى : نحت ، تصوير ، رسوم ، متحف الفن الحديث لمدينة باريس ، ١٩٩١ - ١٩٩٢

ديجو فى استامبا

١٩٢١
ألوان زيتية على توال
٦٢،٧ × ٥٠ سم
ميراث لأنيت جياكومتى
تحت عناية
جمعية البرتو وأنيت جياكومتى ، باريس

Diego à Stampa
1921
Huile sur toile
62,7 x 50 cm
Succession Annette Giacometti,
aux bons soins de l'Association
Alberto et Annette Giacometti, Paris

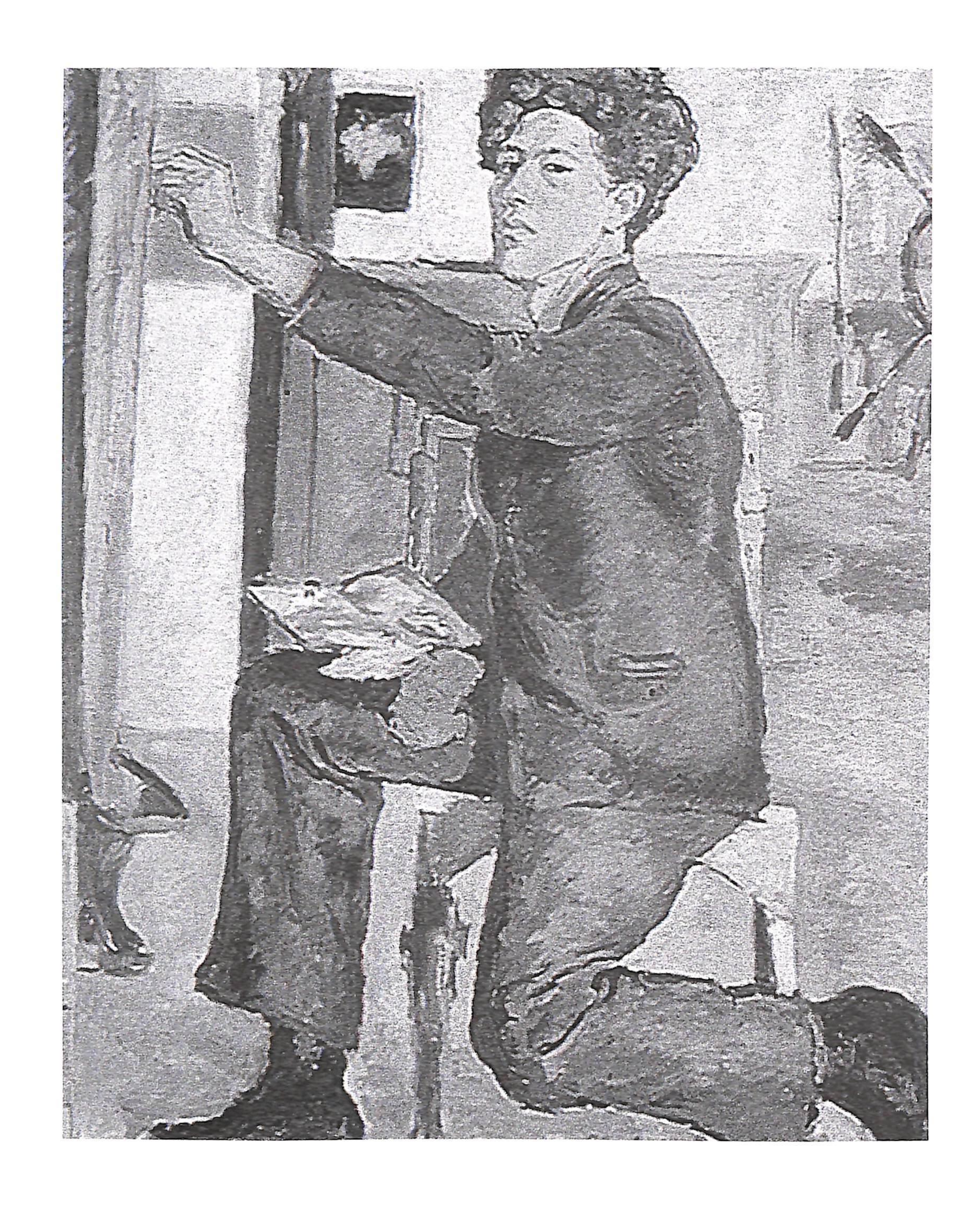
Alberto Giacometti

Stampa 1901 - Coire 1966

Sculpteur et peintre suisse

Fils d'un peintre néo-impressionniste, il dessine, peint et sculpte très tôt, et à dix-huit ans, suit des cours de sculpture à l'École des arts et métiers de Genève. Il parcourt ensuite l'Italie, pour admirer Cimabue, Giotto et Tintoret, puis s'installe à Paris (1922), où il étudie auprès d'Antoine Bourdelle et à l'Académie de la Grande-Chaumière jusqu'en 1925, date à laquelle son jeune frère Diego vient partager son très modeste atelier à Montparnasse. Il porte un intérêt manifeste pour les arts primitifs, et pour le cubisme (Femme-Cuiller, 1926). Il rejoint, en 1928, les surréalistes, et produit des sculptures-objets dont Boule suspendue (1930-1931), La Pointe à l'œil (1931), La Cage et La Femme égorgée (1932), La Table (1934) ou L'Objet invisible (1934-1935). Exclu du mouvement en 1934, cette rupture coïncide avec une crise personnelle, dans un rapport conflictuel au réel. Il passe la Seconde Guerre mondiale à Genève . En 1947, il recommence à travailler d'après modèle, peignant, dessinant et modelant des figures longilignes, frontales (Femme debout II, 1959-1960), alternant les techniques dans une création fiévreuse, la peinture à l'huile, le crayon ou le plâtre. Aux portraits de son frère Diego s'ajoutent ceux d'Annette, épousée en 1949, de quelques modèles familiers, Yanaihara ou Caroline, et des représentations d'animaux, de fragments anatomiques, de rares paysages et des vues d'atelier. L'artiste aux impressionnantes Femme de Venise, à l'Homme qui marche «exténué, mince, étique, nu. Allant sans raison dans la foule» (Ponge), illustre aussi des textes d'André Breton, Georges Bataille, René Char ou Paul Éluard. Lui-même écrit, suscite l'admiration de poètes, Yves Bonnefoy ou Jacques Dupin ; Jean-Paul Sartre salue ses peintures, Jean Genet ses statues : «Elles me causent encore ce curieux sentiment : elles sont familières, elles marchent dans la rue. Or, elles sont au fond du temps, à l'origine de tout, elles n'en finissent pas d'approcher et de reculer, dans une immobilité souveraine.»

Bibliographie : Catalogue de l'exposition Alberto Giacometti, Kunsthalle der Hypokulturstiftung, Munich, 1997. Catalogue de l'exposition Alberto Giacometti 1901-1966, Kunsthalle Wien, Vienne/Scottish National Gallery of Modern Art, Édimbourg, 1996. Catalogue de l'exposition Alberto Giacometti : Sculptures, Peintures, Dessins, Musée d'Art moderne de la Ville de Paris, 1991-1992.

فرناند ليجيه

أرجنتان ١٨٨١ – جيف – سير أيڤيت ١٩٥٥
مصور فرنسى

يلتحق ليجيه عام ١٩٠٣ بكلية الفنون الزخرفية وبأكاديمية جوليان ، فى الوقت الذى يعمل فيه كرسام معمارى ، وتدفعه لوحة سيزان التى رآها فى صالون الخريف لهجر تجاربه الأولى فى التأثيرية والوحشية والتوجه إلى رسم العارى والمناظر الطبيعية «علمنى سيزان حب الأشكال والكتل ودفعنى للتركيز على الرسم» .

وقد التقى أثناء إقامته بمدينة المراسم «لاروشى» فى مونبارناس بالمصورين روبرت ديلونى ، ومارك شاجال وحاييم سوتان ، وأركيبنكو ، وكذلك الشعراء ماكس چاكوب وبلايز ساندرا .

فى ١٩٠٩ – ١٩١٠ يبدع لوحته «عاريات فى الغابة» والتى أسماها «معركة الكتل» ويهتم د. هـ. كانشيلر تاجر الفن لبراك وبيكاسو بأعمال ليجيه ويقيم أول معرض شخصى له فى ١٩١٢ . وما بين التكعيبية والقطاع الذهبى فإن الفنان يتفرد باستخدام الألوان المتألقة ويعرض «المرأة باللون الأزرق» فى صالون ١٩١٢ كما يحقق لوحة «تباينات فى الأشكال» وكلاهما يشكلان تعارضا فى القيم ، وفى الخطوط والألوان المتعاكسة» وحين يستدعى فى الجيش عام ١٩١٤ ، فإنه يمضى ثلاث سنوات بالجبهة منفذا عددا هائلا من الرسوم الابتدائية الفورية التى ينتج عنها لوحتى «الجندى بالغليون» ١٩١٦ ، و«لعبة الورق» ١٩١٧ وبعد الحرب تكون الميكانيكية وانتصار الآلات ، والمدن ، والجماليات الحديثة ، والتى ربما يكون شعارها لوحة «السفينة القاطرة» أو «الأسطوانات» ١٩١٨ حيث يستخدم الفنان فى لوحاته الأشكال ، ليس بقيمتها العاطفية ، وإنما فقط بقيمتها التشكيلية مطوعا أياها لنظام هندسى تتحكم فيه الآلات وبيئة المدينة «القراءة» ١٩٢٤ ويهتم ليجيه أيضا بالديكور المسرحى لعصره حيث ينجز ديكور وملابس للباليه السويدى «ساحة التزحلق» ١٩٢٢ ثم «خلق العالم» ١٩٢٣ وفى السينما يعرض «الباليه الميكانيكى» بالتعاون مع مان راى ومع أبل جانس فى «العجلة» ١٩٢٤ . وفى عام ١٩٢٥ يصمم ديكور جناح «الروح الحديثة فى معرض الفنون الزخرفية ، كما ينشأ مرسما حرا مع أوزنفان .

أما مقالاته التى نشرها ، فأنها سيعاد طباعتها فى كتاب «وظائف التصوير» لشرح مجمل أفكاره . وفى بداية الثلاثينات فأنه يسافر إلى الولايات المتحدة ، ويخصص له معرض فى «موما» ١٩٣٥ ويتضاعف نشاطه ، حيث يجسد فى باريس مفهوم الحداثة بين التيارات الاجتماعية المصاحبة للجبهة الشعبية ، وفيما بين ١٩٣٥ و١٩٣٩ يقوم بتنفيذ اللوحة الكبيرة «تكوين» وكذلك لوحة «نقل القوة» وذلك للمعرض الدولى ١٩٣٧ وفى عام ١٩٤٠ فأنه يلجأ إلى نيويورك حيث يبقى طوال الحرب العالمية الثانية ، معلما بجامعة يل ، ومنهيا لوحة «الغطاسون» كما يصور عدد من المناظر الطبيعية الأمريكية . وبعودته إلى باريس فأنه ينضم إلى الحزب الشيوعى ، ويبدو مهتما بالموضوعات الكبرى والفن الذى يكون مقبولا من الجميع ، ولنشهد ذلك الحضور الإنسانى القوى فى لوحة «هوايات» ١٩٤٨ – ١٩٤٩ . ومنذ ذلك الحين يقوم بتجريب تقنيات عديدة ، متجها إلى الفسيفساء والفخار – والزجاج المعشق . والذى سيزين العديد من الكنائس ومنها «اساى» ١٩٤٩ ، كما ينفذ النحت البارز المتعدد الألوان «الزهرة التى تمشى» ١٩٥٠ . وتكون الخمسينات هى سنوات الرحيل من جديد ، فيقيم مدة طويلة فى مصر وينفذ مشروعات على نطاق واسع «البناءون» عام١٩٥٠ أو «الأستعراض العظيم» عام١٩٥٣ و«لعبة فى الريف» عام١٩٥٤ ويخصص له متحف يحمل اسمه ويفتتح فى «بيو» قرب ينس عام ١٩٦١ بعد خمسة أعوام من وفاته .

المراجع :
كاتلوج معرض فرناند ليجيه ، المتحف الوطنى للفن الحديث / مركز جورج بومبيدو ، باريس ١٩٩٧ . كاتلوج معرض فرناند ليجيه : إيقاع الحياة الحديثة ١٩١١ – ١٩٢٧ ، متحف الفنون ، ولڤزبورج / متحف الفنون ، بال ، ١٩٩٤ كاتلوج معرض فرناند ليجيه بين المجموعات العامة والخاصة ١٩٠٥ – ١٩٥٥ المتحف الوطنى فرناند ليجيه ، بيو ، ١٩٩٤ ، جورج بوكييه لله نيللى ميلار ، فرناند ليجيه : كاتلوج استدلالى ١٩٢٠ – ١٩٢٤ ، باريس ، ماجيت ، ١٩٢٢

أمرأتان واقفتان
١٩٢٢
ألوان زيتية على توال
٦٥ × ٥٤ سم
المتحف الوطنى للفن الحديث
مركز الإبداع الصناعى
مركز جورج بومبيدو . باريس
هبه من جاك ذوبالوف . ١٩٣٣

Les Deux femmes debout
1922
Huile sur toile
65 x 54 cm
Musée national d'art moderne
Centre de création industrielle,
Centre Georges Pompidou, Paris.
Don de Jacques Zoubaloff, 1933

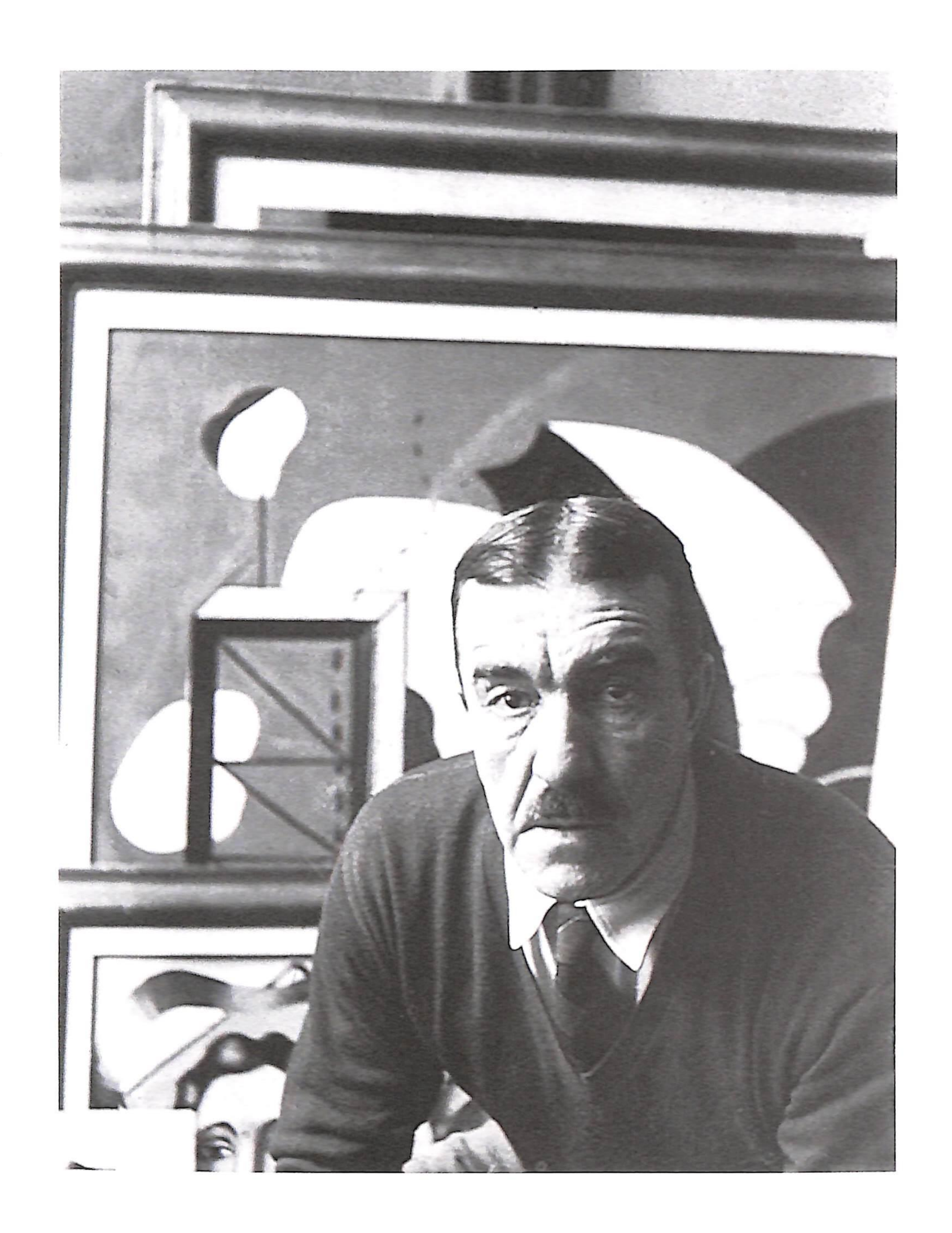
Fernand Léger

Argentan 1881 - Gif-sur-Yvette 1955
Peintre français

Léger s'inscrit en 1903 à l'École des arts décoratifs et à l'Académie Julian, tout en travaillant comme dessinateur chez un architecte. Les toiles de Cézanne qu'il voit au Salon d'automne le décident d'abandonner ses premières expériences impressionnistes et fauves, pour des nus et paysages. «Cézanne m'a appris l'amour des formes et des volumes et il m'a fait me concentrer sur le dessin.» Installé dans la cité d'ateliers La Ruche à Montparnasse, il y rencontre les peintres Robert Delaunay, Marc Chagall, Chaïm Soutine, Archipenko, ainsi que les poètes Max Jacob et Blaise Cendrars. En 1909-1910, il crée Nus dans la forêt qu'il qualifie lui-même de «bataille de volumes». D.-H. Kahnweiler, marchand de Braque et Picasso, s'intéresse à ses recherches, et présente sa première exposition personnelle en 1912. Entre cubisme et Section d'or, l'artiste se singularise par l'emploi de couleurs vives, exposant au Salon la Femme en bleu (1912). Il réalise les Contrastes de formes dont chacun «organise l'opposition des valeurs, des lignes et des couleurs contraires». Mobilisé en 1914, il passe trois ans au front où il exécute quantité de croquis sur le vif dont naissent deux compositions importantes, Soldat à la pipe (1916) et Partie de cartes (1917). L'après-guerre est «mécanique», à la gloire des machines, des villes et de la beauté moderne dont l'emblème peut être un Remorqueur ou des Disques (1918). Léonce Rosenberg devient son marchand. L'artiste réintroduit dans ses toiles la figure «non comme une valeur sentimentale, mais uniquement comme une valeur plastique, en la soumettant à l'ordre géométrique qui régit les machines et l'environnement urbain.» : La Lecture (1924). Léger s'intéresse aussi à la décoration théâtrale de son temps, concevant décors et costumes pour les Ballets Suédois, Skating Ring (1922) puis La Création du monde (1923), au cinéma, tournant le Ballet mécanique en collaboration avec Man Ray et collaborant à La Roue d'Abel Gance (1924). En 1925, il décore le Pavillon de l'Esprit nouveau à l'Exposition des arts décoratifs et ouvre un atelier libre avec Ozenfant. Quelques articles qu'il publie alors seront repris plus tard dans son ouvrage, synthèse de ses idées, Fonctions de la peinture (1965). Au début des années trente, il voyage aux États-Unis, où une exposition lui est consacrée au MoMA (1935). Son activité est multiple. À Paris, il incarne la modernité au sein des mouvements sociaux qui accompagnent le Front populaire. Il peint la très vaste Composition aux deux perroquets (1935-1939), ainsi que Transport des forces pour l'Exposition internationale de 1937.

En 1940, il s'exile à New York, où il reste durant la Seconde Guerre mondiale, enseignant à l'université de Yale et créant la série des Plongeurs , ainsi que des paysages américains. Revenu à Paris, il adhère au Parti communiste, et se montre soucieux de grands sujets et d'un art accessible à tous, où la présence humaine est forte (Les Loisirs, 1948-1949). À partir de cette date, il expérimente diverses techniques, céramique, mosaïque et vitrail, appliquées dans plusieurs églises, dont celle d'Assy (1949), et signe des reliefs polychromes comme la Fleur qui marche (1950). Les années cinquante sont celles de nouveaux voyages - dont un séjour prolongé en Égypte - et des projets d'envergure avec Les Constructeurs (1950) ou La Grande parade (1953) et Partie de campagne (1954). Un musée portant son nom est inauguré à Biot, près de Nice, en 1961, cinq ans après sa mort.

Bibliographie : Catalogue de l'exposition Fernand Léger, Musée national d'art moderne/Centre Georges Pompidou, Paris, 1997. Catalogue de l'exposition Fernand Léger : Le Rythme de la vie moderne 1911-1927, Kunstmuseum, Wolfsburg/Kunstmuseum, Bâle, 1994. Catalogue de l'exposition Fernand Léger dans les collections publiques et privées, 1905-1955, Musée national Fernand Léger, Biot1994. Georges Bauquier & Nelly Maillard, Fernand Léger : Catalogue raisonné 1920-1924, Paris, Maeght, 1992.

روبرت دیلونی

باريس ١٨٨٥ - باريس ١٩٤١
مصور فرنسى

بعد البدايات التى علم فيها ديلونى نفسه بنفسه ، نجد أن هذا الفنان قد استلهم لوحاته من المدرسة التقسيمية ومن جورج سورا ثم من بول جوجان وبول سيزان . وبعد سنتين اجتاز مرحلة جديدة فى تطور التكعبية ، عابرا «المرحلة التدميرية» مع سلسلة اللوحات «سان سيڤرين» عامى ١٩٠٩ - ١٩١٠ ،متطرقاً بعد ذلك إلى موضوعات أخرى ، من بينها «برج إيڤل» عامى ١٩٠٩ - ١٩١١ ، ثم «المدينة» عامى١٩١٠ - ١٩١١ ، ثم انتهى من لوحة «مدينة باريس» فى ١٩١٢ ، وتزوج من الفنانه الروسية «سونيا ترك» عام ١٩١٠ . وقد دعاه واسيلى كاندنسكى العام التالى للعرض مع جماعة الفارس الأزرق ، وفى ألمانيا صادق بول كلى ، فرانز مارك وأوجست ماكه . وفى عام ١٩١٢ كانت بدايات «تباينات متزامنة» مع «النوافذ» هذه اللوحات التى لا تحقق تقنيا غير الألوان وتبايناتها ، ولكنها تتطور مع الوقت لنتمكن أخيراً من ادراكها بشكل متزامن وسريع .

أما جيلوم أبولنير ، والذى خصص أشعاراً مهداة إلى ديلونى فيقول عن أعماله «أن هذه لوحات أورڤيوسيه» . وفى الأعوام ١٩١٢ - ١٩١٣ اتبع ديلونى أشكالا دائرية وفى ١٩١٣ عرض فى برلين بجاليرى «العاصفة» لهيرورث والدن وفى صالون الخريف الألمانى الأول وتظهر لوحته «تحية إلى بلريو» عزمه على الجمع بين الألوان والحركة ، فى لوحته «أسطوانات» والتى تعتبر التطور نحو التجريدية . وقضى ديلونى سنوات الحرب مع زوجته فى أسبانيا والبرتغال ، ليجد فيهما منبعا جديداً للألهامات الملونة .

وخلال العشرينات ، فإن الأشكال ظلت ظاهرة فى أعمال «بيت الخنازير» ١٩٢٢ ومجموعة لوحات «العدائين» ١٩٢٤ - ١٩٣٠ ، أما لوحات الثلاثينات فإنها عالجت غالبا موضوعات «إيقاعات ألوان» أو إيقاعات دائرية .

وانضم الفنان من العام ١٩٣٢ إلى جماعة «تجريد - ابداع» ودفعه أهتمامه بديكور المسرح إلى إنجاز «كليوباترا» للباليه الروسى تحت قيادة دياجليف كما أنجز العديد من الجداريات الضخمة لقصر السكك الحديدية وقصر الهواء الذى أقيم بالمعرض العالمى عام١٩٣٧ . محبا للمدينة فى جميع حالاتها ، والحديثة منها على وجه الخصوص ، فإن لوحاته غير الموضوعية أفصحت عن العمارة والرياضة ، التقدم التقنى والشعر ، السرعة والضوء وبعد موته وفى عام ١٩٥٧ نشر له كتاب ، يلخص عنوانه مساره الفنى «من التكعيبية إلى التجريد» .

المراجع : كتالوج معرض روبرت ديلونى ، متحف الأنونسياد ، سان تروبيه ، ١٩٩٧ . كتالوج معرض «رؤى باريسيه . مجموعة روبرت ديلونى ، دويتش جوجنهايم ، برلين ، ١٩٩٧ .
كتالوج معرض روبرت وسونيا ديلونى ، متحف الفن الحديث بباريس ، ١٩٨٧

برج إيفل
١٩٢٦
ألوان زيتية على توال
١٧٠ × ١٠٤ سم
متحف الفن الحديث بباريس
هبه من هنرى – توماس ١٩٩٦.

Tour Eiffel
1926
Huile sur toile
170 x 104 cm
Musée d'Art moderne
de la Ville de Paris.
Donation Henry-Thomas, 1976

Robert Delaunay

Paris 1885 - Paris1941

Peintre français

Après des débuts d'autodidacte, ses tableaux s'inspirent, vers 1905, du divisionnisme et de Georges Seurat, puis de Paul Gauguin et de Paul Cézanne. Deux ans après, il franchit une nouvelle étape dans l'évolution du cubisme et traverse une «phase destructive», avec la série des Saint-Séverin (1909-1910), abordant ensuite d'autres thèmes, parmi lesquels la Tour Eiffel (1909-1911), pris dans les Villes (1910-1911) - achevant La Ville de Paris en 1912. Il épouse l'artiste russe Sonia Terk en 1910 ; l'année suivante, invité par Wassily Kandinsky, il expose au Blaue Reiter, en Allemagne et se lie avec Paul Klee, Franz Marc et August Macke. 1912 marque le début de ses Contrastes simultanés, avec les Fenêtres, soit une peinture «qui ne tiendrait techniquement que de la couleur, des contrastes de couleur, mais se développant dans le temps et se percevant simultanément, d'un seul coup». Pour Guillaume Apollinaire, qui leur consacre un poème dédié à l'artiste, ces toiles sont «orphiques». Suivent les Formes circulaires (1912-1913). En 1913, Delaunay expose à Berlin, dans la galerie Der Sturm d'Herwarth Walden et à l'Erster Deutscher Herbstsalon. En 1914, l'Hommage à Blériot manifeste sa volonté d'associer la couleur au mouvement, et les Disques son évolution vers l'abstraction. Il passe les années de guerre avec sa femme en Espagne et au Portugal, source de nouvelles inspirations colorées. Au cours des années vingt, la figure continue d'être présente, du Manège de cochons (1922) à la série de Coureurs (1924-1930), mais les toiles des années trente ont plus souvent pour sujet des Rythmes, colorés et autres Rythmes circulaires.. De 1932 à 1934, l'artiste rejoint le groupe Abstraction-Création. Son intérêt pour la décoration le porte à concevoir, après celle, théâtrale, de Cléopâtre pour les Ballets Russes de Diaghilev pendant la Première Guerre, les panneaux monumentaux des Palais des chemins de fer et Palais de l'air à l'Exposition internationale de 1937. Amoureux de la ville dans tous ses états - les plus modernes de préférence-, il représente architectures et sportifs, progrès technique et poésie, vitesse et lumières auxquelles il voue sa peinture non-objective. Après sa mort paraît un ouvrage dont le titre résume son parcours, Du cubisme à l'art abstrait (1957).

Bibliographie : Catalogue de l'exposition Robert Delaunay, Musée de l'Annonciade, Saint-Tropez, 1997. Catalogue de l'exposition Pariser Visionen. Robert Delaunay Serien, Deutsche Guggenheim, Berlin, 1997. Catalogue de l'exposition Robert et Sonia Delaunay, Musée d'Art moderne de la Ville de Paris, 1987.

بابلو بيكاسو "بابلو رويز بلاسكو"

مالاجا ١٨٨١ - مويان ١٩٧٣
مصور ونحات أسبانى

أنهى بيكاسو دراساته عام ١٨٩٥ فى برشلونه ، وذلك فى كلية الفنون الجميلة بليوناجا ، ثم قبل عام ١٨٩٧ بأكاديمية الفنون الجميلة بمدريد وفى ١٩٠٠ كانت رحلته الأولى لباريس أتبعها بالرحلة الثانية عام ١٩٠١ حيث صادق ماكس چاكوب وعرض بعضا من أعماله عند أمبرواز ڤولار . وفى عام ١٩٠٢ نفذ نموذجه الأول فى النحت ليقوم برحلته الثالثة إلى باريس ، عارضا عند بيرث ويل ثم استقر عام ١٩٠٤ فى مرسم «باتو - لاڤوار» بمونمارتر ، مجاورا لأندريه سالمون وكيس ڤان دونجان حيث أتم لوحته «زوجان» والرسم المحفور «الوجبه البسيطة» وبعد أن أنهى بيكاسو مرحلته الزرقاء «صورة شخصية للأسبرطين عام ١٩٠١ ، تبدأ المرحلة الوردية عام ١٩٠٥ ، والتى أنجز فيها «عائلة الأكروبات» وتمثاله البرونز «المجنون» .

وقد أعجب بيكاسو بأعمال الجريكو وتولوز - لوتريك وجوجان ثم بأعمال سيزان ، كما قابل جيلوم أبولينير وماتيس ومقتنى اللوحات جرترود وليوشتاين . وفى عام ١٩٠٦ صور لوحة «الطفل والبهلوان جالسا» وكذلك لوحته «صورة شخصية لجيرترود شتاين» . وبعد إقامته فى جوزول تأثر فيها الفنان بالفن الأيبيرى والإفريقى ، فشرع فى تنفيذ لوحته «آنسات أڤنيون» والتى أنجزها فى ١٩٠٧ بعد لقاء جورج براك ود . هـ كانويلر ، أما الصورة الشخصية التى نفذها فى عام ١٩١٠ والتى جاءت بعد صورة أمبرواز ڤولار ، فإنها تكشف عن برنامج كامل من الدراسات التى قد تقود إلى ظهور التكعيبية . وقد استخدم فيها التحليل أولا ثم التركيب ثانيا وقد لعب بيكاسو بمجموعة من الألوان المختصرة ، بالبيج والرماديات بينما تنفجر موضوعات اللوحة من خلال أشكال مسطحة ، أجيد تنظيمها فى بيئة اللوحة ، كما صقل أيضا ابتكارات تشكيلية عديدة ، كإعداد الورق الملصق والمنحوتات ، ووسائط التركيبات التكعيبية ، وكانت الأعمال التى ميزت تلك الفترة هى «طبيعة صامتة على مقعد من القش» والجيتار عام ١٩١٢ ، أو لوحة «كوب الافسنتين» وأثناء الحرب العالمية الأولى اقترح الفنان تصميمات الديكور والملابس للاستعراض الذى سيقام فى روما للباليه الروسى تحت إشراف دياجليف

المصور والباليت وحامل الرسم
١٩٢٨
ألوان زيتية على توال
١٣٠ × ٩٧ سم
متحف بيكاسو . باريس

Peintre à la palette et au chevalet
1928
Huile sur toile
130 x 97 cm
Musée Picasso, Paris.

Avec Marie Thérèse Walter, Picasso retrouve un modèle pacifié, sensuel et épanoui. Il fait le projet d'un monument à Guillaume Apollinaire, et travaille en Normandie, à Boisgeloup, où Brassaï photographie ses sculptures mi-abstraites, mi-réalistes, parfois réalisées avec des matériaux de rebut. Parallèlement, il poursuit un abondant oeuvre gravé, illustrant les Métamorphoses d'Ovide comme Lysistrata d'Aristophane (1930 et 1934), la Minotauromachie, qui sera suivie de la Suite Vollard.. Il écrit également des poèmes avant la pièce Le Désir attrapé par la queue. En 1937, il fait de Dora Maar La Femme qui pleure et l'état espagnol le nomme conservateur du musée du Prado tout en lui commandant Guernica qui reste, contre tous les fascismes, sa toile la plus emblématique. Les tensions contemporaines peuvent se lire dans son œuvre, quels qu'en soient les thèmes, ainsi du Chat saisissant un oiseau (1939), ou de L'Homme au mouton (1944) : il continue de s'inspirer de sujets familiers, tels que Maïa et sa poupée (1938), mais aussi d'inventer, faisant d'un guidon et d'une selle de vélo une imparable Tête de taureau (1943). Après la guerre, il s'installe avec Françoise Gilot dans le Midi, et débute une activité de céramiste à Vallauris (1947). Il manifeste son engagement politique avec la Colombe de la paix (1949) ou Massacre en Corée (1951), et décline une série de variations d'après les maîtres qu'il se reconnaît, Courbet, Delacroix, Velasquez et Manet. En 1954, il rencontre Jacqueline Roques, qu'il épouse en 1958, et l'année suivante, s'installe à Vauvenargues, peignant toujours ateliers et femmes aimées. Pour son compatriote et contemporain Joán Miró, «L'œuvre de Pablo Picasso a été un bilan, une révision de toute l'histoire de la peinture, en fin de compte une analyse. Il nous a permis, à nous qui venions après lui, de trouver les portes ouvertes.» En 1985, un musée consacré à l'artiste est inauguré, après ceux d'Antibes et de Barcelone, à Paris.

Bibliographie : Catalogue de l'exposition Pablo Picasso : L'Atelier. Collezione Peggy Guggenheim, Venise, 1996-1997. Catalogue de l'exposition Picasso et le Portrait, Galeries nationales du Grand Palais, Paris, 1996-1997. Catalogue de l'exposition Picasso et les Choses, Galeries nationales du Grand Palais, Paris, 1992. Musée Picasso. Catalogue sommaire des collections, t. 1, Peintures, Papiers collés, Tableaux-Reliefs, Sculptures, Céramiques, Paris, Réunion des musées nationaux, 1985.

، وتكون تلك فرصة للقيام برحلة إلى روما والتى من خلالها يتعرف على جان كوكتو وأريك ساتى وإيجور سترافنسكى وأولجا كوكلوڤا ، التى ستكون زوجته الأولى .

وقد تزامن مع زواجه بدايات مرحلته الكلاسيكية حيث تبدو الصور الشخصية المنفذة بخطوط كالتى صورها تحت عنوان «أولجا فى مقعد» عام ١٩١٧ ، ثم تأتى بعد ذلك الأشكال الضخمة المميزة لبداية العشرينيات ، سيدتان تجريان على الشاطئ» ١٩٢٢ ، ولم تمنعه حياته العائلية والتى صاحبت نجاحه العالمى ، من القيام بالدراسات التى قادته إلى السريالية ، حينما صور لوحة مستحمات معذبات «وأكروبات» ١٩٣٠ والتى بلغ بها قمة التحطيم للشكل . كما اختبر الفنان بنفس القدر فى نهاية العشرينات وبداية الثلاثينات الأعمال النحتية العارية .

وقد وجد مع مارى تيريز والتر ، موديلا مسالما ، مثيرا ومتفتحا . وقد عمل بيكاسو فى نورماندى وفى بواجلوب حيث صور براساى فوتوغرافيات لأعماله النحتية التى تقع ما بين التجريد والواقعية المنفذة أحيانا من بقايا معدنية . وفى نفس الوقت فقد تابع أعمال الحفر العديدة مصورا فيها «التحولات» لأوفيد و«ليسيستراتا» لأرسطوفان (١٩٣٠ و١٩٣٤) وصور مصارعة الثيران الخرافية وكتب أشعار مقدمة للوحته «الرغبة ممسوكة من الخلف» ١٩٣٧ ثم رسم دورا مار «السيدة التى تبكى» ليصل إلى تلك الحالة الأسبانية المسماه «جورنيكا» ، والتى تقف بصلابة ضد الفاشيه لتكون هى اللوحة الأكثر رمزية ، والممثلة لتلك الشدة المعاصرة ، والتى يمكن قراءتها فى أعماله ، أيا كان الموضوع الذى يطرقه بيكاسو سواء كان فى لوحة «القطة القابضة على العصفور» عام ١٩٣٩ أو «الرجل والحمل» عام ١٩٤٤ : ومع ذلك فأنه استمر فى استيحاء الموضوعات المعتادة مثل «مايا وعروستها عام ١٩٣٨ وصانعا من مقود ومقعد دراجة رأسا لثور ١٩٣٤ .

وبعد الحرب أقام بيكاسو مع فرانسواز جيلو بوسط فرنسا ، حيث بدأ نشاطه فى صناعة الفخاريات بڤالورى عام ١٩٤٧ ، كما أبدى التزامه السياسى فى لوحته «حمامة السلام» عام ١٩٤٩ و«مذبحة فى كوريا» عام ١٩٥١ ، رافضا مجموعة من التنويعات التى رسمها لبعض الأساتذة الذين وجد نفسه فيهم مثل كوربيه وديلاكروا وفلاسكويز ومانيه .

وفى عام ١٩٥٤ يتقابل مع جاكلين روكيه والتى تزوجها عام ١٩٥٨ ، وفى العام التالى رحل إلى ڤوڤن أرجس ، مصورا مرسمه ومحبوباته .

يقول مواطنه خوان ميرو «أن أعمال بيكاسو هى بيان ومراجعة لكل تاريخ التصوير ، وتحليلا يسمح لنا نحن الذين جئنا من بعده ، أن نجد كل الأبواب مفتوحة أمامنا» . وفى عام ١٩٨٥ خصص متحفا للفنان افتتح فى باريس بعد متاحفه الأخرى فى الانتيب وبرشلونه .

المراجع : كتالوج معرض بابلو بيكاسو : المرسم . مجموعة بيجى جوجنهايم ، فنيسيا ، ١٩٩٦ - ١٩٩٧ . كتالوج معرض «بيكاسو والصور الشخصية» ، القاعات الوطنية بالقصر الكبير ، باريس ، ١٩٩٦ - ١٩٩٧ . كتالوج معرض «بيكاسو والأشياء ، القاعات الوطنية للقصر الكبير ، باريس ، ١٩٩٢ متحف بيكاسو . «كتالوج موجز للمجموعات ، ت . ل ، «تصوير أوراق ملصقة ، ولوحات بارزة ، ونحت ، وفخار ، باريس ، اتحاد المتاحف الوطنية ١٩٨٥

Pablo Picasso

Pablo Ruiz Blasco, dit) Malaga 1881 - Mougins 1973

Peintre et sculpteur espagnol

A partir de 1895, il fait ses études à Barcelone, à l'école des Beaux-Arts de la Llonja, et fréquente le café Els Quatre Gats, puis est admis à l'Académie des Beaux-Arts de Madrid, en 1897. Son premier voyage à Paris a lieu en 1900, le deuxième l'année suivante, à la faveur duquel il se lie à Max Jacob et expose quelques tableaux chez Ambroise Vollard. En 1902, il modèle sa première sculpture, et effectue un troisième voyage à Paris, exposant chez Berthe Weill. Il s'installe en 1904 dans un atelier du Bateau-Lavoir à Montmartre, où il a pour voisins André Salmon et Kees van Dongen, peint Le Couple, et grave Le Repas frugal. Après sa période bleue (Portrait de Sabartès, 1901), la période rose commence en 1905, année de la Famille d'acrobates et du bronze Le Fou. Pablo Picasso, admirant, après Greco et Toulouse-Lautrec et Greco, Gauguin puis Cézanne, rencontre Guillaume Apollinaire et, lors d'une soirée chez les collectionneurs Gertrude et Leo Stein, Henri Matisse. Il peint en 1906, Enfant et Saltimbanque assis, mais aussi le Portrait de Gertrude Stein. Après un séjour à Gosol, marqué par la sculpture ibérique et l'art africain, il entreprend Les Demoiselles d'Avignon, qu'il achève en 1907, après avoir rencontré Georges Braque et D.-H. Kahnweiler, qui deviendra son marchand. Le portrait qu'il en donne en 1910, après celui d'Ambroise Vollard , révèle le programme de recherches que peut être le cubisme. D'abord analytique, puis synthétique, il joue d'une gamme de couleurs réduite aux beiges et gris, comme de l'éclatement de la figure ou de l'objet représentés, selon une forme mise à plat et reliée à son environnement. Il affine également diverses inventions plastiques, dont l'élaboration de papiers collés et de sculptures ou, mieux dites, constructions cubistes. Les œuvres majeures en sont Nature morte à la chaise cannée et la Guitare de 1912, ou Le Verre d'absinthe (1914).

Pendant la Première Guerre, l'artiste se voit proposer de créer rideau, décor et costumes pour Parade qui sera créé à Rome par les Ballets Russes de Diaghilev. C'est l'occasion d'un voyage en Italie au cours duquel l'artiste fait la connaissance de Jean Cocteau, Erik Satie et Igor Stravinsky, ainsi que d'Olga Kokhlova, qui sera sa première femme. Son mariage inaugure une période classique, «ingresque», dans les portraits qu'il dessine au trait comme dans ceux qu'il peint (Olga dans un fauteuil, 1917). Viennent ensuite les figures monumentales du début des années vingt (Deux femmes courant sur la plage, 1922). La réussite mondaine accompagnant sa vie familiale n'empêche pas des recherches proches du surréalisme en peignant baigneuses tourmentées et Acrobate (1930) qu'il soumet à de violentes distorsions. . L'artiste expérimente également, à la fin des années vingt et au début des années trente, des sculptures métalliques, dépouillées.

Marcel Gromaire

Noyelles-sur-Sambre 1892 - Paris 1971
Peintre français

Sa formation, à Paris, se fait dans les Académies Colarossi, Paul Ranson et La Palette en 1910, alors qu'il admire Paul Cézanne et Henri Matisse, ainsi que par des voyages qui le mènent en Belgique, Hollande, Allemagne et Angleterre. Dès 1911, il commence à exposer, sa première exposition personnelle à Paris ayant lieu en 1921. Dès cette date, il prend des notes sur la peinture, qu'il réunira en 1939. Son art vigoureux, témoignant de l'influence de l'art roman et gothique, se réclame d'une tradition picturale française qui va de Fouquet à Georges Seurat, et se prolonge jusqu'à Juan Gris et Fernand Léger. Homme de conviction, il prend pour sujets la vie paysanne et ouvrière contemporaine, qu'il dépeint en une représentation tendue par la rigueur de la composition et la monumentalité grave des figures. En 1925, La Guerre, manifeste «le retournement du désespoir en une formidable puissance». En 1933, sa Piéta marque la prise de pouvoir par Hitler en Allemagne. En 1936, il peint Le Chômeur, et participe aux manifestations artistiques organisées par le Front populaire. Intéressé aux arts appliqués, il exécute des décorations pour l'Exposition internationale de 1937. Après la Seconde guerre, il enseigne l'art mural et s'engage dans la polémique contre l'abstraction. En 1965 il refuse «une fois pour toutes» son élection à l'Académie des Beaux-Arts.
Son œuvre se caractérise par une figuration résolue, associée à une composition solide, une touche serrée, une gamme de tons réduite où intervient parfois la lumière.

Bibliographie : François Gromaire & Françoise Chibret-Plaussu, Marcel Gromaire : La Vie et l'Œuvre. Catalogue raisonné des peintures (préface de Bernard Dorival), Paris, La Bibliothèque des arts, 1993. Catalogue d'exposition Marcel Gromaire 1892-1971, Musée d'Art moderne de la Ville de Paris, 1980.

مارسيل جرومير

نوبل - سير - سامبر ١٨٩٢ - باريس ١٩٧١
مصور فرنسى

استكمل مارسيل جرومير تكوينه الفنى فى باريس عام ١٩١٠ ، بأكاديميات كولا روسى وبول رانسون ولابليت ، ومنذ وقت مبكر فقد أعجب بأعمال سيزان وهنرى ماتيس واستمتع بالرحلات التى قام بها إلى بلجيكا وهولندا وألمانيا وانجلترا وقد بدأ فى عرض أعماله منذ عام ١٩١١ ، ليكون معرضه الشخصى الأول بباريس عام ١٩٢١ ، ومنذ ذلك التاريخ وهو يدون ملاحظاته على التصوير ويجمعها فى عام ١٩٣٩ فى مؤلف واحد .
وإذا أتينا إلى فن جرومير ، فأن ذلك الفن القوى ، يقف شاهدا على التأثر بالفن الرومانى والقوطى وإنتمائه إلى التقاليد الصوريه الفرنسية والتى تبدأ من فوكيه وسورا ، وتمتد حتى خوان جراى وفرناند ليجيه .
كان مارسيل جرومير ، فنانا له قناعاته ، ولهذا فإن أعماله تناولت فى موضوعاتها الحياة الريفية وحياة العمال المهاجرين ، واتصفت بصرامة التكوين ، والصرحية الوقورة ، وقد عبرت لوحته «الحرب» بقوة عن عودة اليأس ، كما أعلنت لوحته المسماة «الرحمة» ١٩٣٣ ، عن استيلاء هتلر على مقاليد الحكم بألمانيا . وفى عام ١٩٣٦ يصور لوحة «العاطل» ويشترك فى التظاهرات الفنية التى نظمتها الجبهة الشعبية ، وقد دفعه حبه للفنون التطبيقية إلى تنفيذ ديكورات المعرض الدولى الذى أقيم عام ١٩٣٧ ، وبعد أن تنتهى الحرب ، فأنه يعلم التصوير الحائطى ويشترك فى الجدل الدائر ضد التجريد ، رافضاً للمرة الأخيرة انتخابه بأكاديمية الفنون الجميلة .
أن أعمال جرومير تتصف بذلك التشخيص الثابت والتكوينات الصلبة واللمسات المتقاربة ، مستخدما فى ذلك الدرجات اللونية فى أضيق حدودها إلى أن يغمرها فى بعض الأحيان الضياء .

المراجع : فرانسو جرومير وفرانسواز شيبريه بلاسو ، مارسيل جرومير : الحياة والعمل . كتالوج استدلالى للتصوير (مقدمة برنار (دوريفال) ، باريس ، مكتبة الفنون ، ١٩٩٣ كتالوج معرض مارسيل جرومير ١٨٩٢ - ١٩٧١ ، متحف الفن الحديث ، مدينة باريس ، ١٩٨٠

الشارع
١٩٢٣
ألوان زيتية على توال
١٠٠ × ٩١ سم
متحف الفن الحديث لمدينة باريس
هبة من د. جيراردان ، ١٩٥٣

La Rue
1923
Huile sur toile
100 x 81 cm
Musée d'Art moderne de la Ville de Paris.
Legs Dr Girardin, 1953

سوزان فالدون "تدعى أيضاً مارى كليمانتين فالدون"

بيسين ١٨٦٧ باريس ١٩٣٨
مصورة فرنسية

نشأت سوزان فالدون بحى مونمارتر طفلة على طبيعتها ، لتظهر منذ وقت مبكر موهبة جارفة للرسم ، وحين بلغت سن المراهقة ، عملت موديلا لبيير بوفى دى شافان فى لوحته «الغابة السحرية» ١٨٨٠ ووقفت أمام هنرى تولوز - لوتريك وأوجست رنوار «الرقص فى الريف» وقد اعتبرت سوزان فى ذلك الوقت أمرأة مدهشة فى حريتها وعصريتها ، أما كفنانة فقد لاقت تشجيعا قويا من الفنان أدجار ديجا ، الذى اشترى بعض أعمالها الأولى ، كانت سوزان تعلم نفسها بنفسها متأثرة بالفنان بول جوجان وترسم وتصور بورتريهات شخصية ومناظر داخلية وطبيعة صامتة بالإضافة إلى الرسوم العارية ، لتكون أول أمرأة تعرض فى صالون الجمعية الوطنية للفنون الجميلة عام ١٨٩٢

وفى عام ١٩٠٩ قابلت أندريه أوتيه ، الفنان المصور والذى يصغرها بعشرين عاما ليقف موديلا عاريا فى اللوحة الشخصية المزدوجة «آدم وحواء» وفى العام الذى تزوجت منه تنهى سوزان لوحتها «طرح الشبكة» كما تصور فى عام ١٩١٩ صورة ابنها موريس أوترلو والذى دربته بنفسها على الرسم «أوتريللو أمام حامل الرسم» وفى ١٩٢١ أنجزت لوحة «الدمية المهجورة» صورة قوية فيها الكثير من الرمز والواقعية وللحياة التى عشاتها ، فاللوحة تعبر بأنسانية عن ذلك الاستعداد المتعجل لفتاة بالغة ، تجلس عارية ، تصغى بلا انتباه إلى مديرة الماخور . كما انتهت فى عام ١٩٢٣ من لوحة «الغرفة الزرقاء وتشترى فى أحدى ضواحى ليون القصر العتيق سان برنار ، والذى تصوره من جهاته المختلفة .

وقد لقى معرضها الشامل عام ١٩٢٧ والذى أقامه «بيرث فى» نجاحا ، ولكن أفتراقها عن أوتيه والخمر الذى تمكن من ابنها ، ضاعف من شيخوختها ، لتظل وحيدة ترسم العديد من لوحات الزهور والطبيعة الصامتة .

فإذا أتينا إلى فن سوزان فالدون فإن لوحاتها تتصف بحبكة التكوين وبتلك البالته المتوهجة المحمومة والتى تسيطر عليها ببراعة ، لترسم بها تلك الخطوط القوية التى تحدد الأشكال وتعكس من دقة ذلك التصوير الواضح الصريح

وفى الحقيقة ، فإن سوزان فالدون كانت ربما أكثر من أى أمرأة مصورة أخرى فى ذلك الوقت ــــ مثل «بيرث موريسو ، مارى كاسات ومارى لورنسان» ــــ الشخصية التى لم تنل ما تستحقة من تقدير .

أن شخصيتها الفريدة ، العصرية وأصلها المتواضع وجمالها المثير وأحساسها الحاد للملاحظة وتواضعها الحقيقى أمام حامل الرسم تستحق ذلك الاعتراف من الفنان أدجار ديجا ، الشحيح فى ثنائه على أحد وقوله لسوزان فالدون «أنت منا» .

المراجع : كتالوج معرض سوزان فالدون ، مؤسسة بيير جيانادا ، مارتينى ، ١٩٩٦

طبيعة صامتة
من التيوليب وطبق الفاكهة
١٩٢٤
ألوان زيتية على توال
٨٠ × ٦٠ سم
مجموعة خاصة

Nature morte aux tulipes
et au compotier de fruits
1924
Huile sur toile
80 x 60 cm
Collection particulière

Suzanne Valadon

Marie-Clémentine Valadon, dite) (Bessines 1867 - Paris 1938
Peintre française

Enfant naturelle, fille d'une blanchisseuse, élevée sommairement à Montmartre, elle se montre très tôt douée pour le dessin. Adolescente, elle devient modèle et, au cours des années 1880, pose pour Pierre Puvis de Chavannes (Le Bois sacré), avant Henri de Toulouse-Lautrec et Auguste Renoir (La Danse à la campagne). Femme étonnamment libre pour l'époque, elle sera aussi, en 1883, la mère du peintre Maurice Utrillo. Encouragée par Edgar Degas, qui lui achète ses premiers feuillets, elle dessine et peint en autodidacte, suivant aussi l'influence de Paul Gauguin, portraits, intérieurs et natures mortes, auxquels s'ajouteront des nus. En 1892, elle est la première femme à exposer au Salon de la Société nationale des Beaux-Arts. En 1909, elle rencontre André Utter, peintre lui-même, de vingt ans son cadet, qui pose pour d'insolents nus masculins, dont le double autoportrait Adam et Eve, ou en 1914, année où elle l'épouse, Le Lancement du filet. En 1919, elle fait le portrait de son fils - qu'elle a elle-même formé au dessin - en peintre Utrillo devant son chevalet. De 1921 date La Poupée délaissée, image forte, allégorique autant que réaliste de son propre passé, représentant avec humanité les préparatifs sommaires d'une jeune nubile à sa condition de femme, assise, nue sur un lit, écoutant distraitement sa matrone. Elle achève en 1923, La Chambre bleue, et achète dans les monts du Lyonnais le très rustique Château Saint-Bernard, dont elle exécutera plusieurs vues. Sa rétrospective chez Berthe Weill en 1927 est un succès. Mais la séparation avec Utter, l'alcoolisme invétéré de son fils, accentue son vieillissement. Au soir de sa vie, elle peint, solitaire, de nombreux bouquets et natures mortes Sa peinture se caractérise par les qualités très solides de sa composition, une palette ardente et savamment maîtrisée, la vigueur du trait de contour en cerne noir, qui reflètent sa résolution de peindre franc. Valadon, moins qu'aucune autre femme-peintre, des 19° et 20° siècles (dont Berthe Morisot, Mary Cassatt et Marie Laurencin) mérite ce qualificatif féminin trop réducteur. Étonnamment moderne par sa détermination à exister comme artiste à part entière, elle peut à juste titre revendiquer haut et fort son identité plurielle : une origine des plus modestes, une beauté provocante et fière, un sens aigu de l'observation, et une modestie réelle devant le chevalet, pour devenir ce peintre habité à qui Degas, avare de compliments, avait reconnu : "Vous êtes des nôtres"

Bibliographie : Catalogue de l'exposition Suzanne Valadon, Fondation Pierre Gianadda, Martigny, 1996.

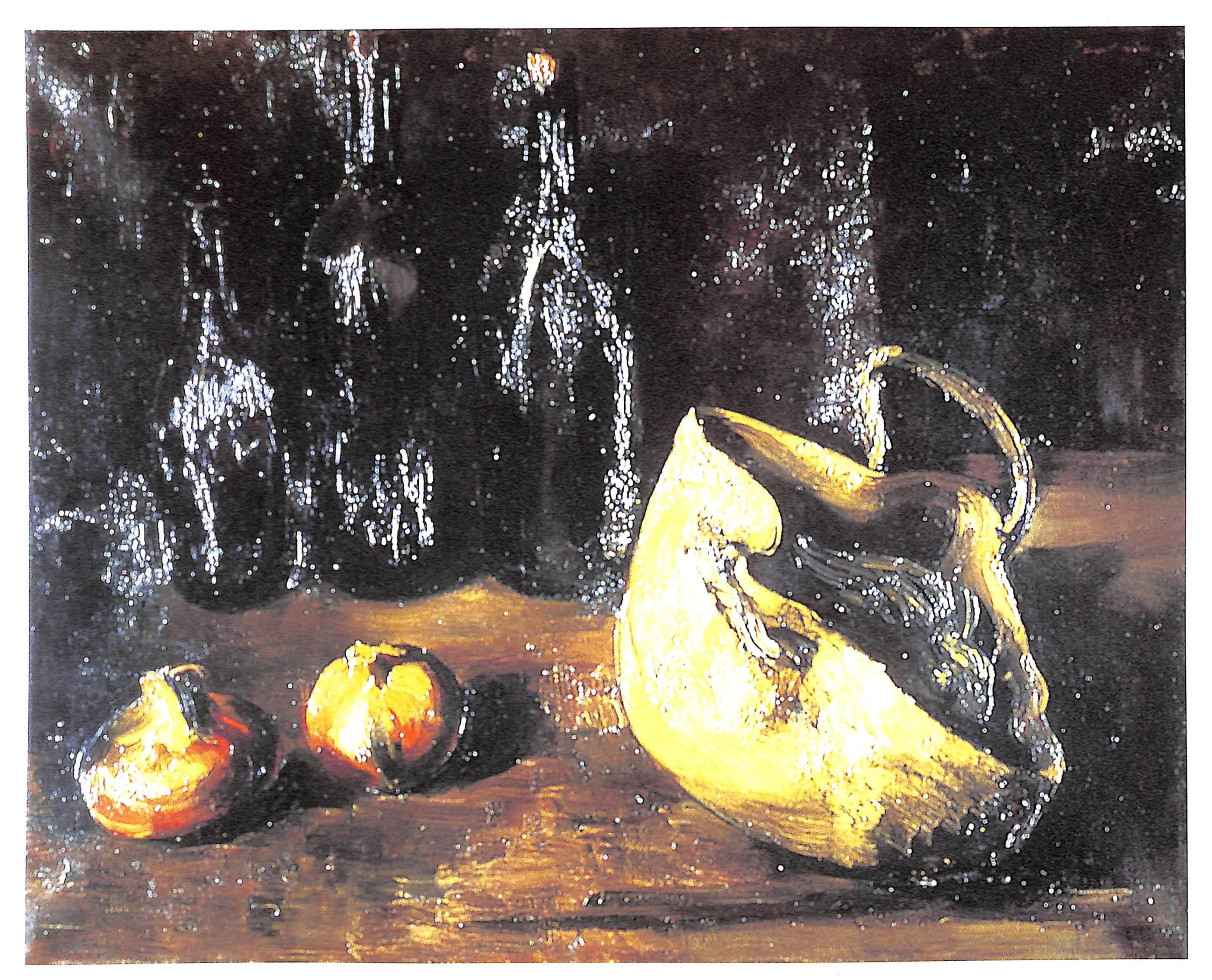

چان فوتريه

باريس ١٨٩٨ - شاتيناى - مالابرى ١٩٦٤
مصور فرنسى

شب جان فوتريه ناضجا قبل الأوان ، فقد تم قبوله فى سن الرابعة عشرة بالأكاديمية الملكية ، بلندن ، حيث اعتبر لامعا كثير القلق . ولهذا فقد قرر أن يعمل منفردا ويعود إلى فرنسا فى بدايات الحرب العالمية الأولى ليعفى عام ١٩١٧ من الخدمة العسكرية .
وقد أحب جان فوتريه ريمبو وفيلون وباخ وديبوسى وترنر وشردان إلا أن لوحاته التى تأثر فيها بأعمال ديران فى بداية العشرينيات عكست واقعية متجهمة ، ورد فعل تجاه التكعيبية . وفى عام ١٩٢١ اقتنت منه جان كاستيل عام ١٩٢٥ بعضا من لوحاته لتقديمها إلى بول جيلوم . وابتداء من عام ١٩٢٦ فأن لوحاته من المناظر الطبيعية للجبال والحيوانات الميتة تعكس سوداوية «الخنزير» ١٩٢٧ و١٩٢٩ ، فى الوقت الذى بدأ فيه بناء على اقتراح من مالروه بأن يحقق رسوما من الليتوجراف التى تتناول موضوع «الجحيم» لدانتى .
وعندما انفجرت الحرب العالمية الثانية فقد قرر الانسحاب إلى جبال الألب ليبدأ فى إنجار المجموعة المسماة «الرهائن» والتى أتمها عام ١٩٤٣ لتكون ، خاتمة لدراساته عن مشاعره الداخلية ، كما أتم أيضا نموذجا للمجموعة المسماة «رؤوس وأقنعة» .
كان جان فوتريه صديقا للشاعر «رينيه شار و«بول ايلوار وفرانسيس بونج وجان بولان ، وقد كتب عنه الأخير فى عام ١٩٤٣ وبمناسبة المعرض المقام بجاليرى رينيه درويان : «أننا لا نستطيع أن نستخلص أى من هذه المشاعر البسيطة والغامضة والتى يمكن أن تقدم لنا مصورا ، وأن تكون مسلية فى جميع الحالات للمشاهد ... ويبدو أن جان فوتريه يحاول أن يرد إلى الأرض الثقل الذى أفتقدته ، وفى مقابل القسوة تتبدى رقته» كما كتب مالرو عن مجموعة الرهائن «لا يوجد غير شفاه تبدو وكأنها عروقا ، وعيونا لا تشاهد ، أنها هيروغليفية الألم» .
وقد عرضت موضوعاته التى أعدها منذ عام ١٩٤٦ فى شتناى - ملابرى بجاليرى «الشاطئ الأيمن» عام ١٩٥٥ ، كما عرضت عارياته فى عام١٩٥٦ . وفى عام ١٩٥٧ كان معرضه الشامل «فوتريه . ثلاثون عاما من التشخيص غير الشكلى» وتلى ذلك العديد من التكريم ليكون فى عام ١٩٦٠ ضيف الشرف فى بينالى فينسيا حيث تلقى جائزتها العالمية الكبرى فى التصوير ، وفى عام موته فإنه ينجز هبتين ، الأولى مقدمة إلى متحف جزيرة فرنسا فى «سكيو» والأخرى لمتحف الفن الحديث بباريس ، وقد استحق هذا الفنان من أجل جميع ما قدمه فى موضوعات العارى والطبيعة الصامته وفى بحوثه التشكيلية أن يكون أحد رواد الفن غير الشكلى ، وصاحب الرؤى الذى يصفه بولان عام ١٩٤٦ بأنه «فوتريه المهووس» .

المراجع : كتالوج معرض جان فوتريه ، المتحف الوطنى ، فرناند ليجيه ، بيو ١٩٩٦ . كتالوج معرض جان فوتريه ١٨٩٨ - ١٩٦٤ ، متحف الفن الحديث بمدينة باريس ، ١٩٨٩ .

Nature morte
1925
Huile sur toile
65 x 81 cm
Musée d'Art moderne de la Ville de Paris.
Donation de l'artiste, 1964.

طبيعة صامتة
١٩٢٥
ألوان زيتية على توال
٦٥ × ٨١ سم
متحف الفن الحديث بباريس
هبة من الفنان ، ١٩٦٤

Jean Fautrier

Paris 1898 - Châtenay-Malabry 1964
Peintre français

Précoce, il est admis à quatorze ans à la Royal Academy de Londres. Déjà considéré comme «trop brillant», en même temps qu'«inquiet, déçu», il décide de travailler seul. Il rentre en France au début de la Première Guerre, mais sera réformé en 1917. Il aime, dit-il «Rimbaud, Villon, Bach, Debussy, Turner, Chardin». Sa peinture, influencée par Derain au début des années vingt est d'un réalisme sombre, en réaction contre le cubisme. En 1921, Jeanne Castel lui achète des tableaux, et le présentera à Paul Guillaume en 1925. À partir de 1926, sa peinture, paysages de montagne et animaux morts, est plus noire encore (Le Sanglier). Il expose à la Galerie Bernheim-Jeune, puis aux Quatre chemins (1927 et 1929), alors qu'il commence, sur la suggestion de Malraux, à illustrer de lithographies L'Enfer de Dante - et aborde la sculpture. En 1939, lorsqu'éclate la Seconde Guerre, il se retire dans les Alpes, et commence à peindre ce qui deviendra la série des Otages, marquant en 1943 l'aboutissement de ses recherches antérieures. Il modèle aussi une série de Têtes et de Masques, et surtout se lie avec les poètes René Char, Paul Éluard, Francis Ponge et Jean Paulhan. Ce dernier écrit en 1943, lors d'une exposition à la Galerie René Drouin : «On ne sait toujours pas ce que Fautrier "veut dire". Il ne se dégage de son œuvre aucun de ces sentiments simples et vagues qui paraissent résumer un peintre et amusent en tout cas le spectateur... Il semble n'avoir de cesse qu'il n'ait rendu à la terre le poids dont il a manqué la priver. À la cruauté sa tendresse.» Deux ans plus tard, Malraux écrira des :Otages : «Il n'y a plus que des lèvres, qui sont presque des nervures ; plus que des yeux qui ne regardent pas. Une hiéroglyphie de la douleur.» Ses Objets, élaborés depuis 1946 à Chatenay-Malabry, sont exposés en 1955 à la Galerie Rive-Droite, comme ses Nus l'année suivante. 1957 est l'année de la rétrospective «Fautrier. 30 années de figuration informelle» De nombreux hommages suivront. En 1960, invité d'honneur de la Biennale de Venise, il reçoit le Grand Prix international de peinture. L'année de sa mort, il effectue deux donations, l'une au musée de l'Île-de-France à Sceaux, l'autre au musée d'Art moderne de la Ville de Paris.
Pour le renouvellement qu'il donne de la représentation du nu et de la nature morte, pour ses investigations plastiques, il reste l'un des précurseurs de l'art informel, le visionnaire que Paulhan qualifiait en 1946 de Fautrier l'enragé.

Bibliographie : Catalogue de l'exposition Jean Fautrier, Musée national Fernand Léger, Biot, 1996. Catalogue de l'exposition Jean Fautrier 1898-1964, Musée d'Art moderne de la Ville de Paris, 1989.

André Lhote

Bordeaux 1885 - Paris 1962

Peintre, critique et théoricien français

أندريه لوت

بوردو ١٨٨٥ - باريس ١٩٦٢

مصور ، ناقد ، وصاحب نظريات فرنسى

Après avoir pris des cours de sculpture décorative à l'École des Beaux-Arts de Bordeaux, il se consacre à la peinture, exposant au Salon des indépendants, puis au Salon d'automne en 1906 et 1907. Il s'intéresse à l'art nègre, au fauvisme, puis opte pour la voie du cubisme ouverte par Georges Braque et Pablo Picasso. En 1912, il fait partie du groupe de la Section d'or. Robert Delaunay l'influence aussi, d'où le choc des couleurs, mais aussi de puissantes compositions (Rugby, 1917). Dès 1920, il renouvelle avec force des thèmes traditionnels, scènes mythologiques, paysages et natures mortes. En 1922, il fonde une académie et sera reconnu comme pédagogue. En 1923, il prononce au Collège de France une conférence remarquée sur l'esthétique nouvelle, et devient critique pour la Nouvelle revue française, jusqu'en 1940. Ayant enseigné - notamment quelques temps en Égypte après la guerre - il est l'auteur, en 1937, d'une grande décoration murale pour le Palais de la découverte à Paris, et en 1955, de panneaux pour la Faculté de médecine de Bordeaux. Ses écrits, Traité sur le paysage (1938) ou de la figure (1950), expriment sa «recherche des invariants plastiques» - d'où le titre du dernier de ses livres, en 1967.

Bibliographie : Catalogue de l'exposition André Lhote. Rétrospective 1907-1962, Galerie Artcurial, Paris, 1981. Catalogue de l'exposition Hommage à André Lhote, Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, 1967.

بعد أن أتم اندريه لوت دروس النحت الزخرفى بكلية الفنون الجميلة فى بوردو ، فقد كرس نفسه للتصوير ، عارضا فى صالون المستقلين ، ثم فى صالون الخريف عامى ١٩٠٦ـــ ١٩٠٧ وقد أبدى لوت أهتماما بالفن الزنجى ، وبالوحشية ، التكعيبية والتى مهد لها جورج براك وبابلو بيكاسو . وفى عام ١٩١٢ صار عضوا فى مجموعة «القطع الذهبى» حيث تأثر بروبرت ديلونى فى ألوانه وقوة تكويناته (رجبى ، ١٩١٧) وبداية من ١٩٢٠ فقد طور موضوعات تقليدية ، ومناظر أسطورية ، وخلوية وطبيعة صامتة . وفى ١٩٢٢ أسس أكاديمية ، حيث اعترف به كمعلم ، وفى عام ١٩٢٣ حاضر فى الكوليج دى فرانس عند انعقاد المؤتمر الذى يبحث فى الجماليات الجديدة ، وأصبح ناقدا فى المجلة الجديدة الفرنسية حتى عام ١٩٤٠ ، ليقوم بعد ذلك بتدريس التصوير خاصة فى مصر التى أقام بها بعد انتهاء الحرب ، أما فيما يتعلق بلوحاته الحائطية فقد نفذ عام ١٩٣٧ إحداها لقصر الاكتشافات بباريس كما أنهى فى عام ١٩٥٥ جدارية أخري لكلية الطب فى بوردو .

أما كتاباته «مقالات عن المنظر الخلوى ١٩٣٨ ، أو عن «الأشكال» ١٩٥٠ فأنها قد عبرت عن أبحاثه فى «الثوابت التشكيلية» عنوان كتابه الأخير الذى ألفه عام ١٩٦٧

المراجع : كتالوج معرض أندريه لوت ، المعرض الشامل ١٩٠٧ - ١٩٦٢ ، جاليرى اريتكريل ، باريس ، ١٩٨١ كتالوج معرض تكريم لأندريه لوت . متحف الفنون الجميلة فى بوردو ، ١٩٦٧

Avignon
1930
Huile sur toile
55 x 80 cm
Musée national d'art moderne
Centre de création industrielle,
Centre Georges Pompidou, Paris

افينون
١٩٣٠
ألوان زيتية على توال
٥٥ × ٨٠ سم
المتحف الوطنى للفن الحديث
مركز الإبداع الصناعى
مركز جورج بومبيدو باريس

Pierre Bonnard

Fontenay-aux-Roses 1867 - Le Cannet 1947
Peintre français

Fils de haut fonctionnaire, il passe en 1887 de la faculté de droit à l'Académie Julian à Paris, où il se lie avec Paul Sérusier et Maurice Denis, puis en 1889, à l'École des Beaux-Arts, où il fait la connaissance de Édouard Vuillard et Ker-Xavier Roussel. Ensemble, ils font naître le mouvement nabi, autour du Talisman peint sous la direction de Paul Gauguin. En 1891, Bonnard, attentif aussi aux apports de l'art nouveau et de l'estampe japonaise, loue un atelier avec ses amis et participe à leur exposition, tout en manifestant son intérêt pour les arts appliqués. Deux ans plus tard, il rencontre Marthe, compagne fidèle qu'il peindra désormais inlassablement et qu'il épousera en 1925. Il fréquente Odilon Redon, mais aussi le cercle de la Revue blanche, où il publie des lithographies ; ses thèmes sont dès lors choisis, Coins de table et Portes-fenêtres, Nus au bain, qu'il expose régulièrement. Son premier séjour au bord de la Méditerranée a lieu en 1909 : il a, dit-il, «le coup des Mille et Une nuits. La mer, les murs jaunes, les reflets aussi colorés que les lumières». L'artiste se partage désormais entre Vernon et Saint-Tropez, puis Le Cannet, où il se trouve son havre en 1926. Une lumière chaude illumine ses atelier et chambres. Elle envahit l'image qu'il fait naître d'une nature épanouie, fleurs et fruits, nus et paysages, dans l'ampleur nouvelle de compositions arcadiennes. Pour Élie Faure : «Bonnard est dans l'intimité de la vie générale. Il est fluide et fuyant ainsi que la force secrète qui circule au-dedans des choses...» À partir de 1939, il ne peint plus que dans le Midi, malgré le décès de Marthe en 1942, jusqu'aux plus graves Autoportraits, jusqu'à l'ultime Amandier en fleurs.

Bibliographie : Catalogue de l'exposition Bonnard, Tate Gallery, Londres/Museum of Modern Art, New York, 1998. Catalogue de l'exposition Bonnard, Musée national d'art moderne/Centre Georges Pompidou, Paris, 1984.

بيير بونار

فونتناى أو روز ١٨٦٧ - لاكانيه ١٩٤٧
مصور فرنسى

ابن لاحد كبار الموظفين ، انتقل بونارمن كلية الحقوق عام ١٨٨٧ إلى أكاديمية جوليان فى باريس ، حيث انضم إلى بول سيرزيه وموريس دنى ، ثم التحق فى عام ١٨٨٩ بكلية الفنون الجميلة ، وتعرف على أدوار فيلار وكير - اكزافيه روسل ، الذين كانوا يشكلون الحركة الجديدة النبى ، وتطرق فى لوحاته إلى موضوعات السحر التى صورها بارشاد الفنان بول جوجان واعيا باسهامات الفن الجديد والطبعات اليابانية ، وقد استأجر مرسما عام ١٨٩١ مع أصدقائه واشترك فى معارضهم ، مظهرا أهتمامه فى نفس الوقت بالفنون التطبيقية ، وبعد عامين ، قابل مارث ، رفيقته المخلصة حيث يعملان معا دون أفتراق حتى تزوجها فى عام ١٩٢٥ . وكان بيير يتردد على «أوديلون رودون» وعلى حلقة «المجلة البيضاء» والتى نشر فيها أعمالا فى الليتوجراف ، أما موضوعات لوحاته فهى منذ ذلك الوقت تدور حول «طرف المائدة والنافذة ، عارى فى المغطس ، وينتقل بونار إلى شاطئ المتوسط عام ١٩٠٩ لتكون إقامته بمثابة «صدمة ألف ليلة وليلة» حيث البحر ، الحوائط الضوء والانعكسات الملونة كالضياء . ومن الآن فصاعدا بين فرنون وسان تروبيه ، ثم إلى كانيه عام ١٩٢٦ حيث وجد أخيرا مرفأه ... إن أنوارا حارة تضيئ الأن مرسمه وغرفه تجتاحها الصور لابداعات مشرقة من الأزهار والفواكه ، ولوحات لعاريات ومناظر خلوية يجمع بينها أسلوب جزل ومتألق . ويقول «ايلى فور» فى ذلك «إن بونار يعيش مودة الحياة ، فهو متدفق وآبق مثل القوة السرية التى تتحرك داخل الأشياء . وعلى الرغم من موت مارث عام ١٩٤٢ فإنه لا يتوقف عن التصوير خاصة فى وسط فرنسا حيث تابع رسم صوره الشخصية حتى لوحته الأخيرة «شجرة اللوز المزدهرة» .

المراجع : كتالوج معرض بونار ، تيت جاليرى ، لندن متحف الفن الحديث ، نيويورك ، ١٩٩٨ . كتالوج معرض بونار ، المتحف الوطنى للفن الحديث /مركز جورج بومبيدو ، باريس ١٩٨٤

Coin de salle à manger au Cannet
1932
Huile sur toile
81 x 90 cm
Musée national d'art moderne
Centre de création industrielle
Centre Georges Pompidou, Paris

ركن غرفة الطعام فى كانيه
١٩٣٢
ألوان زيتية على توال
٨١ × ٩٠ سم
المتحف الوطنى للفن الحديث
مركز الإبداع الصناعى
مركز جورج بومبيدو ، باريس

ماكس أرنست

بروهيل ١٨٨١ - باريس ١٩٧٦
مصور ونحات فرنسي من أصل ألماني

بعد أن أتم ماكس أرنست دراساته فى علم النفس وتاريخ الفن فى بون ما بين عامى ١٩١٠ - ١٩١١ قرر أن يكون مصورا وأن يكتب فى نفس الوقت دراسات نقدية فى الفن ، وقد ظهرت أول محاولاته فى عام ١٦١٧ «حول مستقبل اللون» وقد مكنته علاقاته مع جماعة الفارس الأزرق لأن يعرض أعماله فى جاليرى «العاصفة» ببرلين ثم يكتشف عام ١٩١٣ الفن الأفريقى فى أعمال أوجست ماكة ويقوم بأول زيارة لباريس .

وفى أثناء الحرب العالمية الأولى التى كان مناهضا لها ، قابل هانز آرب ، وجورج جروز عام ١٩١٦ ، وبول كلى فى كولونيا عام ١٩١٩ . ثم كون مع آرب مركزا للحركة الدادية ، منفذا أول محاولاته فى الكولاج والليتوجراف فى لوحة «حالات القوة الخالقة» ثم اشترك فى أول قداس عالمى للدادا أقيم فى برلين ومعرض الدادا الذى نظمه أندريه بريتون فى باريس عام ١٩٢٠

وحين وصل إلى باريس واستقر بها فى مرسمه بمنمارتر ، حقق لوحته «ميعاد الأصدقاء» و«طفلان مهددان بالعندليب» كما ابتكر تقنية الصقل والتى نفذ بها عام ١٩٢٩ لوحة «الغابة والتاريخ الطبيعى» ثم تظهر روايته الأولى التجميعية «المرأة ذات المائة رأس» وفى الثلاثينات شارك فى «العصر الذهبى» ١٩٣٠ وقابل البرتو جياكومتى ، وجيمس جويس و تتداعى مجموعته «لوبلوب يقدم» ثم «المدن» كما صور أيضا «الحديقة ملتهمه الطائرات» عام ١٩٣٥ أو «ملاك البيت» عام ١٩٣٧

وقد شارك ماكس أرنست فى العديد من المعارض مع أصدقاءه السيرياليين ، فى نفس الوقت الذى نشر فيه روايات كولاجيه أخرى مثل «أسبوع من الطيبة» عام ١٩٣٤

وحين عاد إلى الولايات المتحدة عام ١٩٤١ ، أمام التهديد النازى ، تزوج بيجى جوجنهايم فى نيويورك ثم رحل عام ١٩٤٢ إلى أريزونا حيث عاش مع دورث تاننج ، فى فترة زمنية من «الهدوء العاصف» ترجمت بصريا فى لوحته «الكوكب المرتعب» عام ١٩٤٢ وتمثاله البرونز «الملك يلعب مع الملكة» عام ١٩٤٤ وبإقامته فى الولايات المتحدة حصل على الجنسية الأمريكية حيث نشر روبرت مازرويل كتابا عنه «ماكس أرنست ، ما وراء التصوير ورسوم أخرى للفنان وأصدقائه» .

وحينما عاد إلى أوروبا عام ١٩٥٠ عرض بجاليرى رينيه دروان أربعة وستون عملا أتمهم الفنان بالولايات المتحدة .

وحصل الفنان عام ١٩٥٤ على الجائزة الكبرى الدولية فى التصوير من بينالى فنيسيا فى نفس الوقت الذى فاز فيه جان آرب بجائزة النحت ، وفى العام الذى يليه أقام فى تورين وحصل على الجنسية الفرنسية ، وتتوالى المعارض دليلا على الأعتراف الدولى بأعماله . وبعد موته تظهر له عام ١٩٧٠ «كتابات» ١٩١٩ - ١٩٦٩ لدار النشر جاليمار ثم بدايات المرجع الاستدلالى للتصوير عام ١٩٧٥

إن أعمال ماكس أرنست وما قدمه من ابتكارات تظهر أن وراء حب الاستطلاع للمادة والتقنيات ، ابداعا حقيقيا وبراعة قد أهلته لإبداع عالم غريب بمفرداته الحميمة ، لأوصاف النباتات والحيوانات المتناثرة فى فراغ زمنى حيث تمرح عصافير الغابة ، وشخوصه القلقه ، وحفرياته الحجرية وأصداف وكلمات مهجنة وأزهار و ليالى غامضة وصحراء تدغدغ الخيال .

المراجع : كتالوج معرض ماكس أرنست «منحوتات ومنازل ومناظر طبيعة» ، المتحف القومى للفن الحديث ، مركز جورج بومبيدو ، باريس ، ١٩٩٨ كتالوج معرض ماكس أرنست ، تيت جاليرى ، لندن ، المتحف القومى للفن الحديث مركز جورج بومبيدو ، باريس ١٩٩١ - ١٩٩٢ كتالوج معرض ماكس أرنست ، تيت جاليرى ، لندن ، ١٩٩٠

غابة وعصفور
١٩٢٧
ألوان زيتية على توال
١٠٠ x ٨٠ سم
مجموعة خاصةمجموعة خاصة

Forêt-Oiseau
1927
Huile sur toile
100 x 80 cm
Collection particulière

Max Ernst

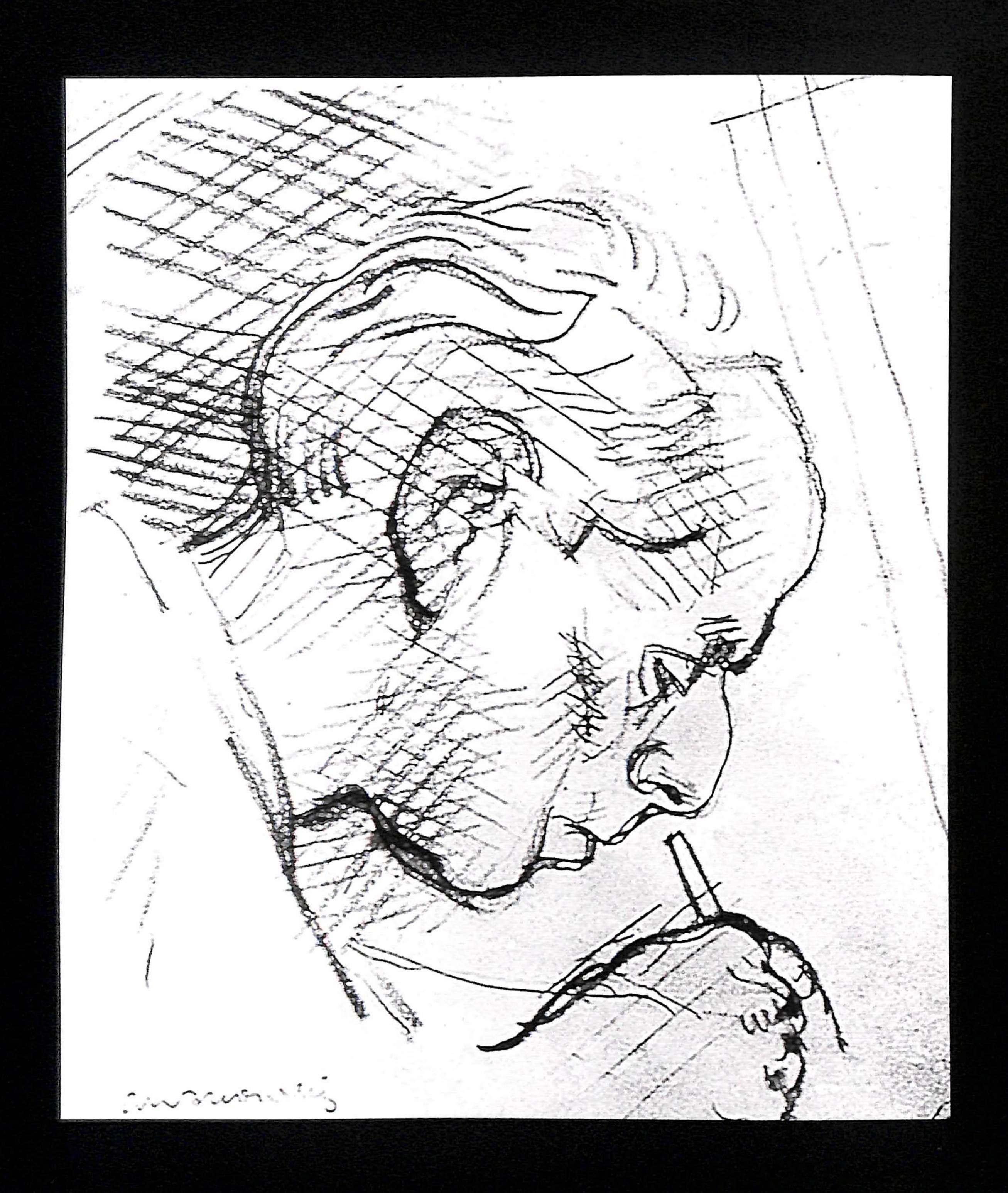
Brühl 1891 - Paris 1976

Peintre et sculpteur français d'origine allemande

Après des études de psychologie et d'histoire de l'art à Bonn (1910-1911), il décide de devenir peintre, et écrit des critiques d'art - son essai «Sur le devenir de la couleur» paraîtra en 1917. Ses contacts avec le Blaue Reiter le conduisent à exposer à la galerie Der Sturm à Berlin. En 1913, il découvre l'art africain chez August Macke, et se rend pour la première fois à Paris. Antimilitariste pendant la Première Guerre, il rencontre Hans Arp, puis en 1916, George Grosz et en 1919, Paul Klee. À Cologne, il fonde avec Arp un centre du mouvement dada. Il réalise ses premiers collages, et les lithographies de Fiat Modes. Il participe à la Erste Internationale Dada Messe de Berlin , et à l'exposition dada organisée à Paris par André Breton (1920) . Installé à Paris en 1922, il réalise Au rendez-vous des amis et Deux enfants menacés par un rossignol. Dans son atelier de Montmartre, il invente en 1925 la technique du frottage, dont résultent Forêt et Histoire naturelle.. En 1929 paraît son premier roman-collages La Femme 100 têtes . Au cours des années trente, il collabore à L'Age d'or (1930) et rencontre Alberto Giacometti, puis James Joyce, décline la série des Loplop présente..., et celle des Villes, mais peint aussi le Jardin gobe-avions (1935) ou L'Ange du foyer (1937), participe à des expositions collectives avec ses amis surréalistes, publie d'autres romans-collages dont Une semaine de bonté... (1934). Devant la menace nazie, il gagne les États-Unis en 1941 - New York où il épouse Peggy Guggenheim, puis en 1942 l'Arizona, où il vit auprès de Dorothea Tanning, une période de «calme violence» que traduisent La Planète affolée (1942) et le bronze Le Roi joue avec la Reine (1944). En 1948, il prend la nationalité américaine, alors que Robert Motherwell publie Max Ernst. Beyond Painting and Other Paintings by the Artist and His Friends. Revenu en Europe en 1950, il montre à la Galerie René Drouin «64 œuvres réalisées aux États-Unis». En 1954, il reçoit le Grand prix international de peinture à la Biennale de Venise, en même temps que Arp celui de la sculpture. L'année suivante, il s'installe en Touraine ; en 1958 il acquiert la nationalité française. Les expositions se succèdent, témoignant d'une reconnaissance internationale. En 1970 paraissent Écritures (Écrits 1919-1969) chez Gallimard, puis le début du Catalogue raisonné des peintures en 1975.

L'ensemble de son œuvre manifeste, au-delà de sa curiosité pour les matières et les techniques, une invention et une virtuosité, une aptitude à créer un univers étrange, avec ses propres éléments, flore et faune, dans un espace atemporel - et oiseaux des forêts, inquiétantes figures, fossiles, coquillages, hybrides, efflorescences, déserts chatoyants ou mystères nocturnes.

Bibliographie : Catalogue de l'exposition Max Ernst Sculptures Maisons Paysages, Musée national d'art moderne/Centre Georges Pompidou, Paris, 1998. Catalogue de l'exposition Max Ernst, Tate Gallery, Londres/Musée national d'art moderne/Centre Georges Pompidou, Paris, 1991-1992. Catalogue de l'exposition Max Ernst, Tate Gallery, Londres, 1990.

Jean Hélion

Couterne 1904 - Paris 1987

Peintre français

près avoir été apprenti dessinateur chez un architecte en 1921, il décide, découvrant Paul Cézanne, Henri Matisse, André Derain, puis le cubisme grâce à Joaquin Torrès-Garcia, de se consacrer à la peinture. En 1929, il abandonne les natures mortes pour l'abstraction, et fonde le groupe Art concret avec Van Doesburg avant d'adhérer à Abstraction-Création, de 1930 à 1934. Ses toiles rigoureuses du début des années trente, Compositions orthogonales, Tensions circulaires, ne laissent guère imaginer le revirement qu'il osera opérer vers la figuration, fut-elle simplifiée, ou surtout moderne, puisqu'il s'agit de montrer «comme nous sommes beaux sur nos Solex ou en lisant nos journaux». Il en résulte, en 1939, la décisive Figure tombée. Mobilisé en 1940, puis fait prisonnier, il s'évade et gagne les États-Unis, dont il reviendra en 1946. L'année suivante il crée À rebours, bilan de ses recherches, qu'elles soient abstraites ou figuratives. À partir des années cinquante, il explore tout un vocabulaire qu'il fait sien, d'objets et de personnages ou de situations dont l'humour n'est pas absent, comme l'indiquent certains titres, Mannequinerie vermeille (1950-1951) ou Triptyque du dragon (1967) jusqu'à Relevé de la Figure tombée (1983). La lumière varie, plus vive au cours des années cinquante ; la technique aussi, l'artiste substituant l'acrylique à l'huile dès 1962. Il reste cependant fidèle à ses thèmes d'élection, inventaire des formes et motifs, ville et scènes d'atelier, désordre, verve dans l'interrogation du quotidien, Nus et Hommes assis ou Citrouilles... Au soir de sa vie, menacé par la cécité, Hélion reprend les thèmes majeurs de son œuvre dans des allégories qui évoquent tout son parcours, de l'abstraction géométrique à la figuration naturaliste, tel que le retracent aussi plus de deux cents carnets, partiellement publiés après sa mort et qui auraient pu porter, comme certains de ses tableaux, le titre de Journaliers.

Bibliographie : Jean Hélion, Journal d'un peintre (2 vol.), Paris, Maeght, 1992. Henry-Claude Cousseau & Isabelle d'Hauteville, Hélion, Paris, Éditions du Regard, 1992. Didier Ottinger, Jean Hélion, Paris, Éditions du Centre Georges Pompidou, coll. Jalons, 1992.

جان هليون

كوتيرن ١٩٠٤ – باريس ١٩٨٧

مصور فرنسى

قرر جان هليون فى عام ١٩٢٨ ، بعد أن تعلم مهنة الرسم عند أحد المعماريين ، أن يكرس حياته للتصوير ، مكتشفا فى ذلك الوقت بول سيزان وهنرى ماتيس وأندريه ديران ، ثم التكعيبية بفضل چواكين تورس – جارسيا .

وفي عام ١٩٢٩ يهجر الطبيعة الصامتة إلى التجريد ، ويكون جماعة «تآلف الفن» بالاتفاق مع فان دوزبرج ، قبل أن يلتحق بجماعة «التجريد – ابداع» فى المدة ما بين عامى ١٩٣٠ و١٩٣٤ إن لوحاته الصارمة فى بدايات الثلاثينيات «تكوينات ثلاثية » توترات دائرية لا تترك مجالات لتخيل أماكنية العودة نحو التشخيصية مرة أخرى ،حتى فى أشكالها الحديثة أو المختزلة . وقد كانت محصلة ذلك اللوحة الحاسمة «شكل ساقط» التي نفذها عام ١٩٣٩ وفى عام ١٩٤٠ ، يستدعى للحرب ، حيث يسجن ، ثم يفر هاربا إلى الولايات المتحدة ، ليعود بعد ذلك عام ١٩٤٦ وفى العام الذى يليه فإنه يبتدع «وبالعكس» لتكون بيانا لأبحاثه سواء التشخصية أو المجردة .

واختبر بداية من الخمسينيات جميع مفردات قاموسه الخاص سواء كان ذلك للموضوعات أو الشخصيات أو الحالات التى لا تغيب عنها روح الفكاهة ، وتفصح عنها أسماؤها «عروض الأزياء القرمزية» ١٩٥٠ – ١٩٥١ » أو «ثلاثية التنين» ١٩٦٧ حتى لوحة «رفع الشكل الساقط» ١٩٨٣

وتبدو أعماله فى الخمسينات أكثر تنوعا وشدة فى أضاءتها ، مثلما تتبدل تقنياتها ، ورغم أن الفنان قد استبدل الأكريليك بالألوان الزيتية منذ عام ١٩٦٢ ، فقد ظل مخلصا لموضوعاته المنتقاه ، وأشكاله وموتيفاته المبتكرة ، مدن ومناظر فى المرسم ، فوضى ، وقريحة فى التساؤل عن الحياة اليومية «عارى» و«رجل جالس» وفى خريف حياته يتهدده العمى ومع ذلك يعاود هليون الرجوع إلى موضوعاته الرمزية الكبرى فى أعماله التى تفصح عن الطريق الذى سار فيه ، من التجريد الهندسى حتى التشخصية الطبيعية ، أو كما تدلل عليه أيضا مارتمان فى المذكرات التى نشرت بعد موته تحت عنوان مشابه لبعض لوحاته «يوميات» .

المراجع : جان هليون ، يوميات مصور (مجلد ٢) ، باريس ، ماجت ، ١٩٩٢ . هنرى - كلود كوسو و إيزابل دى أوت فيل ، هليون ، باريس ، مطبوعات «تطلع» ، ١٩٩٢ ديديه أوتينجير ، جان هليون ، باريس ، مطبوعات مركز جورج بومبيدو ، مجموعة جالون ، ١٩٩٢

الأحجام الكبيرة
١٩٣٥
ألوان زيتية على توال
مجموعة خاصة
جاليرى بيير بروليه ، باريس

Les Gros volumes
1935
Huile sur toile
Collection particulière,
courtesy Galerie Pierre Brullé, Paris

Jean (ou Hans) Arp

Strasbourg 1886 - Bâle 1966

Peintre, sculpteur et poète français

S'intéressant d'abord plutôt à la poésie et à la sculpture, Arp découvre l'art moderne à la faveur d'un voyage à Paris, en 1904. Il étudie ensuite à l'École des arts décoratifs de Strasbourg, à l'Académie de Weimar, puis à l'Académie Julian à Paris. Alors qu'il a rencontré Paul Klee en Suisse et Wassily Kandinsky en Allemagne, il fréquente en France Amedeo Modigliani, Pablo Picasso, Guillaume Apollinaire, Max Jacob, Sonia et Robert Delaunay. Au début de la Première Guerre, il se replie à Zurich, où il expose et rencontre Sophie Taueber, qu'il épousera en 1922. Il contribue aux soirées du Cabaret Voltaire, devenant l'un des principaux membres du mouvement dada, publiant dans ses revues et illustrant de bois gravés les textes de Tristan Tzara. En 1917, il réalise ses premiers Reliefs de bois trouvés ou découpés. L'année suivante, il se lie avec Francis Picabia, s'associe aux dadaïstes de Berlin, puis, avec Max Ernst, lance Dada à Cologne. De retour à Paris, il participe à l'Exposition internationale dada de 1922, et à celle des surréalistes en 1925. En 1927, sa première exposition est préfacée par André Breton. Il collabore aussi bien à Der Sturm qu'à De Stijl, à La Révolution surréaliste qu'aux Cahiers de l'Esprit nouveau, adhère ensuite à Cercle et Carré, rejoint Abstraction-Création. De 1926, date de son installation à Meudon, à 1928, il conçoit avec sa femme et Théo van Doesburg la décoration du café L'Aubette, dans sa ville natale Strasbourg et réalise des Papiers déchirés et Constellations, en 1931, pratique la sculpture en ronde bosse, et crée des Concrétions humaines jusqu'en 1937.

Lors de la Seconde Guerre mondiale, il se réfugie en Suisse, où meurt sa femme, en 1943. De retour en France, il jouit d'une reconnaissance internationale, et reçoit prix et commandes monumentales alors qu'il n'a cessé de défendre un art «naturel, sain, qui fait pousser dans la tête et le cœur les étoiles de la paix, de l'amour et de la poésie. Où entre l'art concret sort la mélancolie, traînant ses valises grises remplies de soupirs noirs». Il déclare encore : «Nous voulons produire comme une plante qui produit un fruit, et non pas reproduire».

Bibliographie : Catalogue de l'exposition Hans Arp, Kunsthalle Nuremberg, 1994-1995. Catalogue de l'exposition itinérante Arp, Sculptures, Reliefs et Papiers de 1913 à 1966, PACA, Présence de l'art contemporain, 1992-1994. Catalogue de l'exposition Jean Arp, Musée d'Art moderne de Strasbourg/Musée d'Art moderne de la Ville de Paris, 1986.

چان آرب

استراسبورج ١٨٨٦ - بال ١٩٦٦

مصور ونحات وشاعر فرنسى

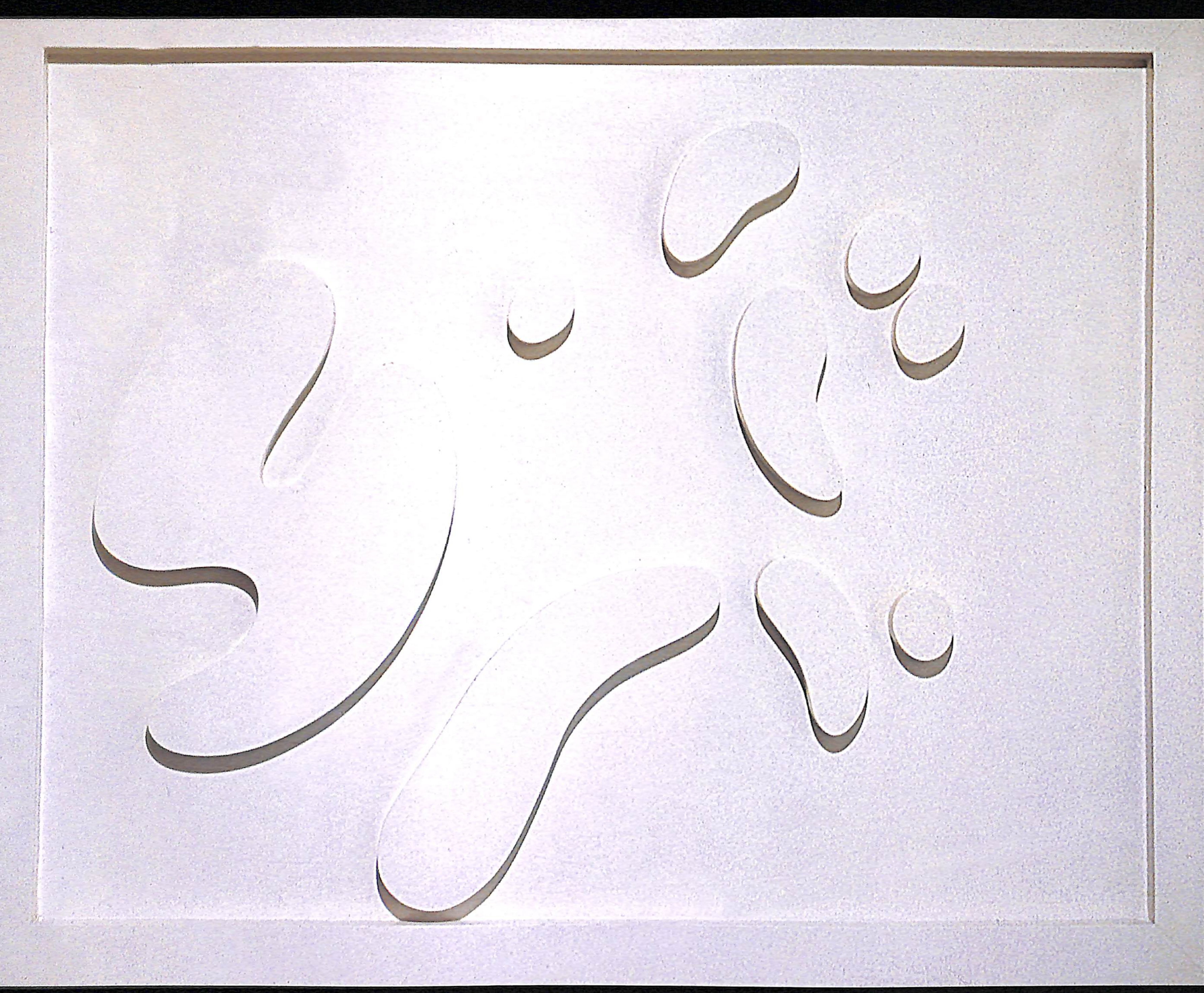
أهتم جان آرب فى بداياته بالشعر والنحت ، وقد اكتشف الفن الحديث عقب رحله له إلى باريس عام ١٩٠٤ والتحق بعد ذلك بكلية الفنون الزخرفية بستراسبورج ، ثم أكاديمية ڤيمار وأخيراً أكاديمية جوليان بباريس ، حيث قابل مع بول كلى فى سويسرا ، وواسيلى كاندنسكى فى ألمانيا ، كما تردد فى فرنسا على أماديو موديليانى ، وبابلو بيكاسو وجيلوم أبولنير وماكس چاكوب وسونيا وروبرت ديلونى .

وفى أوائل الحرب العالمية الأولى ، قفل راجعا إلى زيورخ ، حيث أقام معرضه بها وتقابل مع صوفى توبر ، التى تزوجها عام ١٩٢٢ وقد ساهم جان آرب فى أمسيات «كباريه فولتير» ، حيث صار واحدا من مؤسسى حركة الدادا ، يكتب فى منشوراتهم ، ويرسم على الخشب المحفور كتابات تريستان تزارا ، كما ارتبط مع أعضاء الدادا فى برلين أمثال فرانسيس بيكابيا . وماكس أرنست حتى حان وقت اطلاقها كحركة فنية فى كولونيا . وفى ألمانيا تعاون مع مجلة «العاصفة» «الأسلوب» و«الثورة السيريالية» و«دفاتر الروح الجديدة» وبعودته إلى باريس ، اشترك فى المعرض الدولى للدادا لعام ١٩٢٢ وكذلك معرض السيرياليين فى عام ١٩٢٥ . أما أندريه بريتون فأنه يقدم له معرضه الذى أقيم عام ١٩٢٧

ويصير جان آرب عضوا فى جماعة «الدائرة والمربع» وكذلك جماعة «التجريد والإبداع» وفى عام ١٩٢٦ أنهى عمله الإنشائى فى مودان حيث يتم تكريمه فى مدينه ستراسبورج ، موطنه الأصلى ، بوسام «مقهى الفجر الجديد» هذا الوسام الذى يناله هو وزوجته وثيو ڤان دوزبرج . ثم حقق جان آرب «أوراق ممزقة «ثم كوكبه» عام ١٩٣١ ، ممارسا النحت حتى عام ١٩٣٧ فى جماعة «الحدبة المستديرة» ومبدعا تمثاله «جمود انسانى» .

وحينما تحل الحرب العالمية الثانية ، فإنه يلجأ إلى سويسرا ، حيث تموت زوجته هناك عام ١٩٤٣ ، ولكن عند عودته فإنه يلاقى اعترافا دوليا بمكانته ، ويتلقى الجوائز ، فى الوقت الذى لا يتوقف فيه عن الدفاع عن ذلك الفن «الطبيعى والصحيح ، الذى يدفع للعقل والقلب نجوم السلام والحب والشعر . فحين يدخل الفن الحقيقى حياتنا ، تنسحب السوداوية ، وهى تجر حقائبها الرمادية المليئة بالزفرات ... «أننا نريد إنتاجا جديدا غير مكرر ، مثل النبات ينتج لنا ثمرته الجديدة».

المراجع : كتالوج معرض هانز آرب ، قاعة الفنون ، نورمبروج ، ١٩٩٤ - ١٩٩٥ كتالوج المعرض المتنقل ، «آرب ومنحوتات ونحت بارز وأوراق» من ١٩١٣ إلى ١٩٦٦ ، حضور الفن المعاصر ، ١٩٩٢ - ١٩٩٤ كتالوج معرض جان آرب ، متحف الفن الحديث بسترا سبورج متحف الفن الحديث بمدينة باريس ، ١٩٨٦

Objets placés selon les lois du hasard
1936
Relief en bois peint à l'huile
90 x 70 x 3,5 cm
Collection particulière

أشياء موضوعة طبقا لقانون الصدفة
١٩٣٦
نحت بارز من الخشب
مطلى بالألوان الزيتية
٩٠ × ٧٠ × ٣.٥ سم
مجموعة خاصة

أندريه ديران

شاتو ١٨٨٠ - جارش ١٩٥٤
مصور فرنسى

درس أندريه ديران بأكاديمية كاريير ، ثم فى أكاديمية جوليان بباريس بعد أن أتم دراسة فنية كلاسيكية . وفى ١٩٠٠ قابل موريس دى فلامنك حيث صورا لوحات معا فى شاتو كما قاما بنسخ صور الأساتذة بمتحف اللوفر .

ويعود ديران للتصوير بعد انقطاع دام أربع سنوات قضاها فى الخدمة العسكرية ثم ليرحل عام ١٩٠٥ إلى كوليور مرافقا هنرى ماتيس ، ويعرض لوحاته التى أنجزها خلال الصيف فى صالون الخريف فى القاعة التى أطلق عليها «قفص الوحوش» .

وقد أصبح أمبرواز فولار متعهده (قبل د . هـ كانويلر ، وبول جيلوم) حيث اشترى منه بعضا من لوحاته كما أوعز له بالسفر إلى انجلترا حيث يصور ديران عام ١٩٠٧ لوحته «كوبرى ويستمنستر» ثم استقر بعد ذلك فى مونمارتر بالقرب من «باتو - لافوار» وتردد على جورج براك ، وكيز فان دونجان والأدباء جيليوم أبولنير وماكس جاكوب ، واعتبرت لوحته «المستحمات التى أنجزها عام ١٩٠٨ نتيجة واضحة لتأثره بلوحة بيكاسو «آنسات أفنيون» وبالفن البدائى .

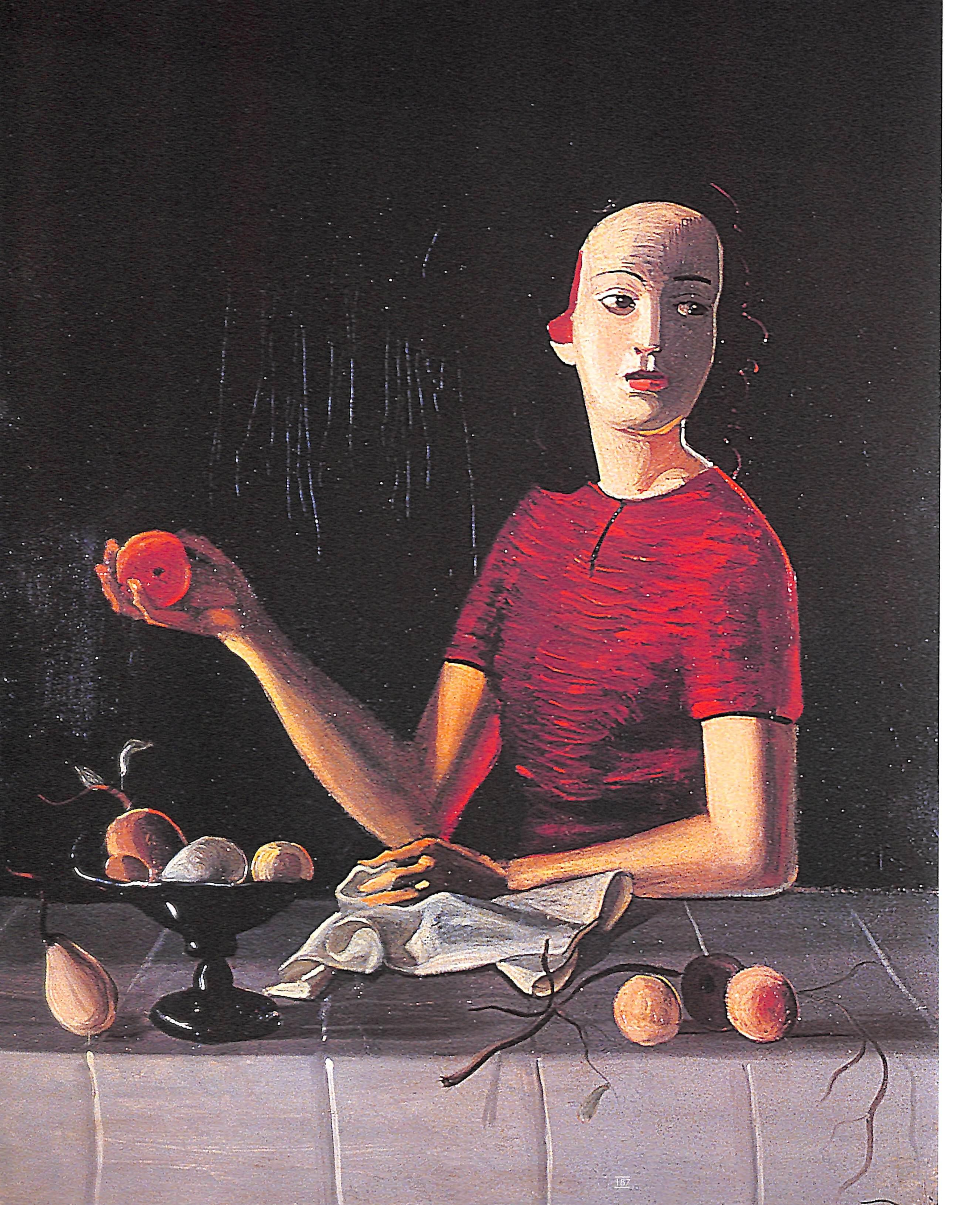
أن أهم ما يميز أندريه ديران هى تلك الانتقائية التى تعتبر معلما رئيسيا فى فنه ، ومع ذلك فقد كان مطلعا على تأثيرات عديدة ، معجبا بفن كارافاجو وبالتصوير الأسبانى ثم كورو وكوربيه ، رنوار وسيزان .

وقد صور ديران العديد من الموضوعات ، مستلهما المرحلة القوطية والتى ظهرت تأثيرها فى لوحته «الفارس» عام ١٩١٤ كما قام بتصميم الديكور المبهج والملابس للأوبرا الروسية تحت إدارة دياجليف ، حينما قدمت «الحانوت الخيالى» .

وقد أبدى أندريه ديران معارضة للأبحاث الطليعية «الدادا والسيريالية ، مناصرا للفن الحقيقى الذى يتمثل فى لوحة «بيرو والمهرج» واللوحات السوداوية التى تتصف بالصرامة والعنف والتى أنجزها فى نهاية الثلاثينيات ، كان ديران ملتزما بالدفاع عن الواقعية والتقاليد التى أحياها من جديد وكانت موضعا لجدل مستمر ، أظهرته «الوقائع اليومية» أو «مع أو ضد أندريه ديران ».

وفى الواقع فإن ديران ظل موضع تساؤل رغم مواهبه كحفار حين أنهى رسوم العمل الأدبى «الخلاب الفاسد» لجيلوم أبولينير عام ١٩٠٩ و«سان ماتوريل» لماكس جاكوب عام ١٩١٢ أو «جبل الرحمة» لأندريه برتون عام ١٩١٦ ، وسيظل الجدل حول ديران مستمرا ليتطابق مع ما أسماه بريتون لنفسه «مصور الحيرة الحديثة» أو ماكتبه فلامنك عام ١٩٠١ عن «الشك الذى فى كل مكان وكل شئ» .

المراجع : كتالوج معرض أندريه ديران . تصوير «الحيرة الحديثة» ، متحف الفن الحديث لمدينة باريس ، ١٩٩٤ ، كتالوج معرض أندريه ديران ، تيت جاليرى ، لندن ، ١٩٩١

جنفياف والتفاحة
١٩٣٧
ألوان زيتية على توال
٩٢ × ٧٣ سم
مجموعة خاصة

Geneviève à la pomme
1937
Huile sur toile
92 x 73 cm
Collection particulière

André Derain

Chatou 1880 - Garches 1954

Peintre français

Après une formation classique, il étudie à l'Académie Carrière, puis à l'Académie Julian à Paris. En 1900, il rencontre Maurice de Vlaminck, avec qui il peint à Chatou - tout en copiant les maîtres au Louvre. Après un service militaire de quatre ans, il reprend la peinture. En 1905, il part à Collioure avec Henri Matisse, et présente les tableaux peints durant l'été au Salon d'automne dans la «cage aux fauves». Ambroise Vollard devient alors son marchand (avant D.-H. Kahnweiler, puis Paul Guillaume), lui achetant sa peinture et lui suggérant d'aller à Londres, où il exécute le Pont de Westminster. En 1907, il s'installe à Montmartre, près du Bateau-Lavoir où il fréquente Georges Braque, Kees Van Dongen, Pablo Picasso et les écrivains Guillaume Apollinaire et Max Jacob. Ses Baigneuses (1908) résultent sans doute en partie de la découverte des Demoiselles d'Avignon (1907). Il se passionne aussi pour l'art primitif, qu'il collectionne. L'éclectisme est l'un des traits essentiels de l'art de Derain, ouvert à diverses influences, en admirateur de Caravage et des peintres espagnols, de Corot comme de Courbet, de Renoir et de Cézanne. Il peint tous sujets, générateur lui-même d'une période gothique avec Le Chevalier X (1914). Il crée aussi d'allègres décors et costumes (La Boutique fantasque pour les Ballets Russes de Diaghilev, 1919, avant Jack in the Box, 1926). En réaction contre les avant-gardes dada et surréalistes, il est aussi partisan du retour à l'ordre le plus cultivé (Pierrot et Arlequin, 1924) comme de la violente austérité de tableaux noirs à partir de la fin des années trente. Engagé dans sa défense du réalisme et de la tradition qu'il fait revivre, il est l'objet de controverses, comme le montre assez le titre du dossier constitué en 1931 par les Chroniques du jour : «Pour ou Contre André Derain». De fait, celui qui montra tout son talent de graveur dans L'Enchanteur pourrissant de Guillaume Apollinaire (1909) le Saint Matorel de Max Jacob (1912)et Mont de piété d'André Breton (1916), n'a cessé de se remettre en cause. S'il est «le peintre du trouble moderne», selon le mot de Breton, lui-même écrivait dès 1901 à Vlaminck : «Le doute est partout et dans tout.»

Bibliographie : Catalogue de l'exposition André Derain. Le Peintre du «trouble moderne», Musée d'Art moderne de la Ville de Paris, 1994.
Catalogue de exposition André Derain, Tate Gallery, Londres, 1991.

جورج رووه

باريس ١٨٧١ - ١٩٥٨
مصور وحفار فرنسى

تعلم جورج رووه مهنة الزجاج المعشق فيما بين عامى ١٨٨٥ و١٨٩٠ ، عند مصور ومرمم للزجاج الملون ، ثم التحق بكلية الفنون الزخرفية ، ممضيا أيام الأحاد باللوفر ، وفى عام ١٨٩٢ يلتحق بكلية الفنون الجميلة بمرسم جوستاف مورو الذى حثه على اكتشاف دافنشى ومونتانا ، أوتشيلو ، تيتسيان ، وجورجيون ، وأيضا ديلاكروا وكورو ، إلا أن رووه كان يكن ولعا وتعلقا برمبرانت ومن بين زملاء الدراسة تجمع حوله الأصدقاء هنرى ماتيس ، وهنرى مانجاى ، والبرت ماركيه وفى عام ١٨٩٦ يبدأ فى التردد على جاليرى أمبرواز فولار ، ليرى لوحات جوجان وسيزان ويعرض رووه فى صالون الفنانين الفرنسيين عام ١٩٠٠ ، لوحة «سالومى» وتتم مناظره الطبيعية الأولى على معرفة يقظة برمبرانت ، وسيجير وميليه ، وفى ١٩٠٢ يتم اختياره ليكون أول أمين للمتحف الشخصى الذى أهداه جوستاف مورو إلى الدولة ، وفى نفس الوقت اشترك فى ابداعات صالون الخريف ، كان جورج رووه محبا للتجارب، ولذلك فإنه كان دائم البحث عن تقنيات جديدة حيث يمزج الألوان المائية بألوان الجواش ، والحبر الأسود بالباستيل ، وجميعها تبدو مصقولة أو لزجة ، على الورق ، الملصق على نسيج رقيق .

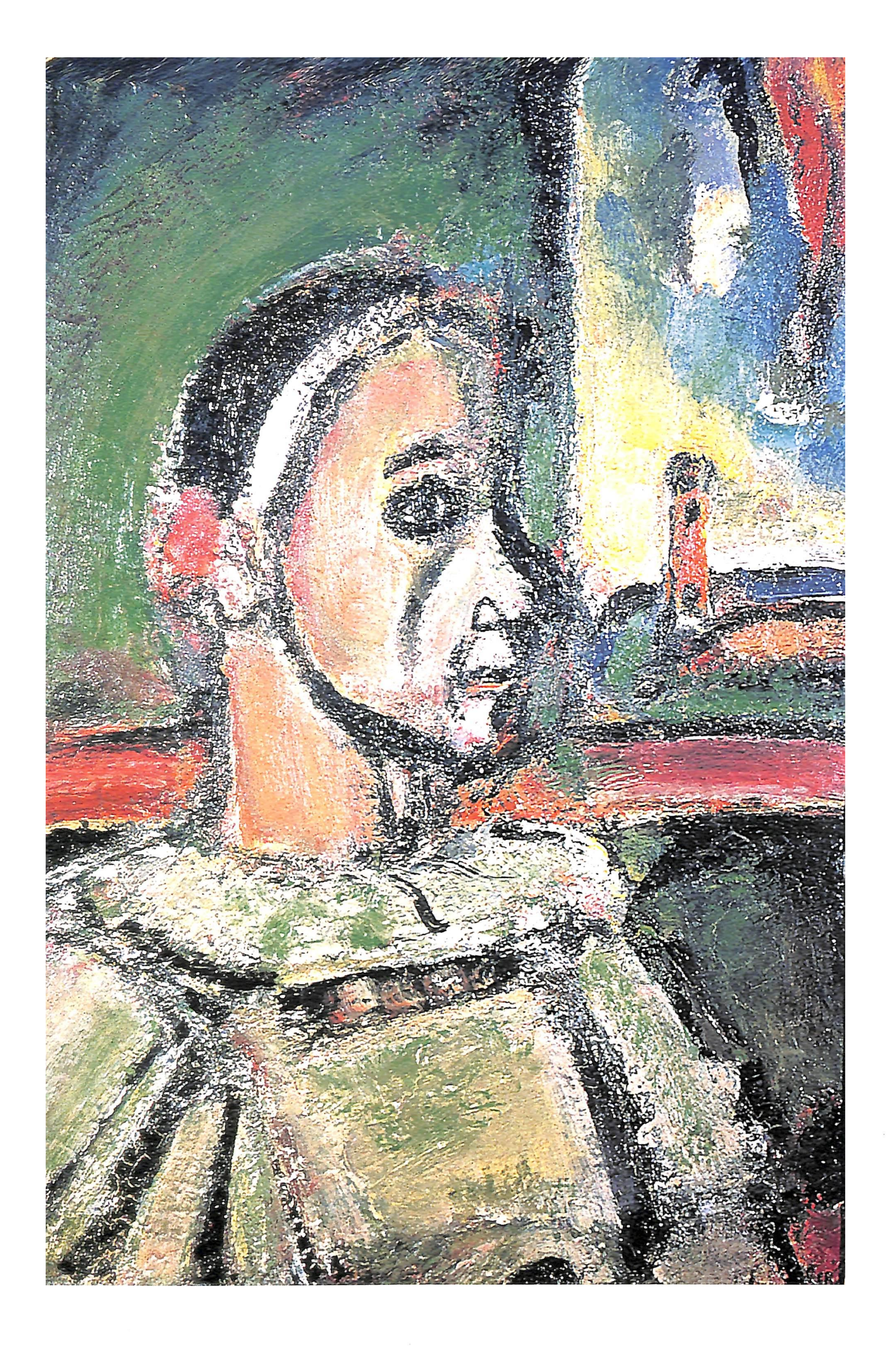
وتظهر لوحاته «فتيات» و«المهرجون» و«لاعبى الأكروبات» عروض ومناظر السيرك ، وفى عام ١٩٠٣ يقابل ادرجار ديجا ، وفى عام ١٩٠٤ ، وليون بلوى ، فى عام ١٩٠٥ جاك وراشيا ماريتان حيث يتحول إلى الكاثوليكية ، مضيفا إلى شخوصه الإنسانية شخصيات «الجوال والممثل الهزلى والمهرج» وعقب اشتراكه فى صالون الخريف ، فإنه يعرض لوحاته عند بيرث ڤيل .

وتظهر لوحاته «قضاه ومحكوم عليهم ومتهمين» لأول مرة عام ١٩٠٧ بينما يستمر فى تصوير شخصيات الفقراء والعمال والفلاحين ، ويؤكد أندريه لوت ، بأنه ليس هناك من محل للشك ، أن جورج رووه هو رمبرانت وديلاكروا مجتمعين .

فى ١٩١٠ أقام جورج رووه معرضه الشخص الأول ليكون محل أعجاب بونار وفى نفس الوقت نشر نصوص «ميركيور فرنسا» والتى تعتبر مرحلة جديدة يغلب عليها اللون البنى بدلا من اللون الأزرق . وفي ذلك الوقت انفجرت الحرب العالمية الأولى ، ليصير المسيح موضوعه المفضل . وسوف ينشغل طوال الفترة من ١٩١٧ إلى ١٩٢٧ بإنتاج وتحقيق أعمال فى الحفر ، بناء على طلب فولار لكتاب «التجسد الجديد للأب أبو» عام ١٩٣٢ وأيضاً لكتاب «نشيد الرحمة» هذه الرسوم التى اعتبرت من أهم أعماله .

حيث اختبر جورج رووه الانتقال من الأبيض إلى الأسود للتعبير بعمق عن هذه الترنيمة المسيحية . وفى عام ١٩٢٦ نشر «ذكريات حميمة ، وفى ١٩٢٩ أنجز ديكور وملابس «الابن المعجزة» وذلك للباليه الروسى تحت إشراف دياجليف كما استمر بعناء فى البحث عن صورة «وجه القديسة» عام ١٩٣٣ . وفى عام ١٩٣٧ يقيم له القصر الصغير بباريس معرضا شاملا لأعماله ، يتبعه معرض آخر بقاعة الفنون فى بال ، وفى موما بنيويورك ، وبيت الفن فى زيورخ وفى خريف حياته فإنه قرر إحراق أكثر من ثلاثمائة عمل ، اعتبرها لم تصل إلى حد الاتقان المطلوب . هذه الأعمال أصبحت أيقونات عصرية لتوازنه الداخلى ، ومن تفضيله للموضوعات الدينية ولمعرفته الواسعة بالفن البيزنطى وفن القرون الوسطى ، واستغراقه فى صوفية مقدسة رغم أنها قد أتت معها بتناقضات وصراعات داخلية تشهد عليها هذه الشدة من العنف اللونى الساطع ، والانفجار الذى يصل إلى مدى غير معروف من الأزرق والوردى المحموم ، البنى والأحمر الملتهب ، والأكر الذى يضع هالات معتمة من سواد كلى الوجود .

المراجع : كتالوج معرض جورج رووه ، متحف الفن الحديث ، ليجانو ، ١٩٩٧ كتالوج معرض رووه ، مؤسسة خوان مارثى ، مدريد ، ١٩٩٥ - ١٩٩٦ كتالوج معرض رووه : المرحلة الأولى ١٩٠٣ - ١٩٢٠ ، المتحف الوطنى للفن الحديث مركز جورج بومبيدو ، باريس متحف الفن والتاريخ ، فرايبورج ، ١٩٩٢ . كتالوج رووه . الأعمال المصورة ، معرنت كارلو ، مطبوعات أندريه سورا ، ١٩٨٨

مهرج
١٩٣٧
ألوان زيتية على توال
٧٤,٥ × ٥٤ سم
متحف الفن الحديث لمدينة باريس
هبة من د. جيراردن

Pierrot
1937
Huile sur toile
74,5 x 54 cm
Musée d'Art moderne de la Ville de Paris.
Legs Dr Girardin, 1953

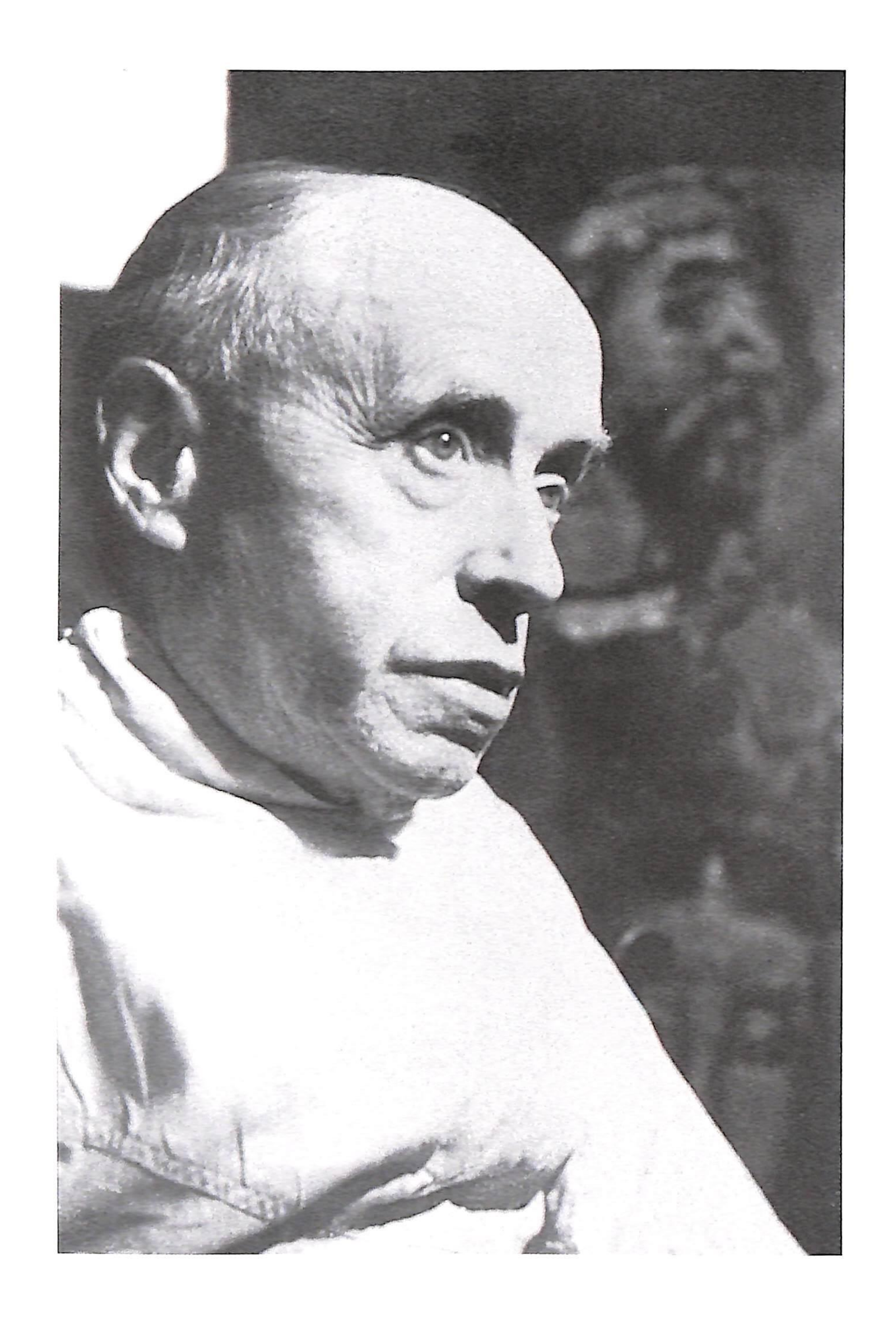
Georges Rouault

Paris 1871 - 1958

Peintre et graveur français

De 1885 à 1890, il est apprenti chez un peintre restaurateur de vitraux, puis s'inscrit à l'École des Arts décoratifs, passant ses dimanches au Louvre. En 1892, il entre à l'École des Beaux-Arts, dans l'atelier de Gustave Moreau qui lui fait découvrir Vinci, Mantegna, Uccello, Titien, Giorgione, mais aussi Delacroix et Corot. Il voue un culte à Rembrandt. Parmi ses condisciples, il se lie avec Henri Matisse, Henri Manguin et Albert Marquet qui lui resteront proches. En 1896, il commence à fréquenter la galerie d'Ambroise Vollard, qui expose Gauguin et Cézanne. Au Salon des artistes français en 1900, il expose une Salomé . Ses premiers paysages dénotent une connaissance attentive de Rembrandt, Seghers et Millet. En 1902, il est choisi pour être le premier conservateur du musée personnel que Gustave Moreau a légué à l'état. Parallèlement, il participe à la création du Salon d'automne. Curieux d'expérimentations, il cherche de nouvelles techniques, mêlant aquarelle et gouache, encre et pastel, frottis et empâtements, sur des papiers, entoilés in fine. Naissent alors ses Filles , puis les Clowns et Acrobates de parades et scènes de cirque. En 1903, il rencontre Edgar Degas, en 1904 Léon Bloy, en 1905 Jacques et Raïssa Maritain - et, à leur contact, se convertit au catholicisme, ajoutant à ses types humains d'autres Forains, Cabotins et Pitres. Après avoir exposé au Salon d'automne, il montre ses tableaux chez Berthe Weill. Ses premiers Juges, Condamnés et Accusés entrent en scène en 1907, alors qu'il représente aussi pauvres gens, ouvriers ou paysans. André Lhote affirme bientôt : «Il n'y a pas à se méprendre, c'est Rembrandt et Delacroix qui revivent.» Sa première exposition personnelle a lieu chez Druet en 1910, et suscite l'enthousiasme d'un Bonnard. Parallèlement, Rouault publie des textes dans le Mercure de France et inaugure une nouvelle période, moins bleue que brune. Alors qu'éclate la Première Guerre mondiale, il se concentre autour de la figure du Christ. De 1917 à 1927, il est absorbé par la réalisation de gravures, à la demande de Vollard (qui vient de lui acheter son atelier), pour illustrer ses Réincarnations du Père Ubu (1932), avant le Miserere., chef-d'oeuvre d'exploration de l'exigeante gamme du blanc vers les noirs, enluminure en profondeur d'un cantique chrétien. En 1925, il se figure en Apprenti ouvrier, l'année suivante il publie ses Souvenirs intimes. En 1929, il conçoit les décors et costumes du Fils prodigue pour les Ballets Russes de Diaghilev, alors qu'il cherche obstinément l'image de La Sainte Face (1933). En 1937, le Petit Palais à Paris présente une rétrospective de son œuvre, suivie d'autres, à la Kunsthalle de Bâle, au MoMA de New York, au Kunsthaus de Zurich. Au soir de sa vie, il décide de brûler devant huissier plus de trois cents toiles qu'il se juge, en perfectionniste irréductible, incapable d'achever. Ses œuvres, icônes modernes à l'équilibre intérieur souverain, tiennent de sa prédilection pour les sujets religieux, sa connaissance de l'art byzantin et médiéval, et d'un mysticisme sacré qui ne va pas sans contradictions ou conflits internes. En témoignent avec intensité des violences chromatiques fulgurantes, explosions de couleurs jusqu' alors inconnues, bleus et roses fiévreux, bruns et rouges enflammés, ocres assombris et cernes noirs omniprésents.

Bibliographie : Catalogue de l'exposition Georges Rouault, Museo d'arte moderna, Lugano, 1997. Catalogue de l'exposition Rouault, Fundacion Juan March, Madrid, 1995-1996. Catalogue de l'exposition Rouault : Première période 1903-1920, Musée national d'art moderne/Centre Georges Pompidou, Paris/Musée d'art et d'histoire, Fribourg, 1992. Catalogue Rouault. L'œuvre peint, Monte-Carlo, Éditions André Sauret, 1988.

Jacques Villon

Gaston Duchamp, dit) (Damville 1875 - Puteaux 1963

Peintre et graveur français

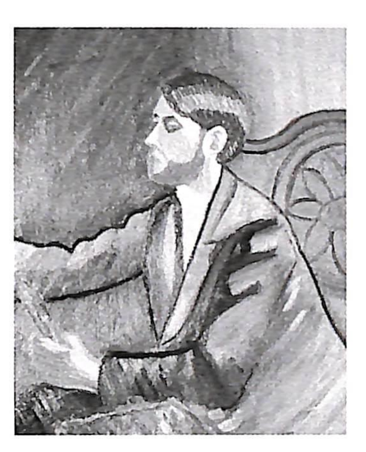
Frère de Marcel Duchamp, de Suzanne Duchamp-Crotti, peintre, et de Raymond Duchamp-Villon, sculpteur, il s'installe à Paris en 1894, s'inscrit à l'Académie Julian et prend pour pseudonyme le nom du poète médiéval (François) Villon Ses talents de dessinateur lui valent de collaborer à des revues comme Le Chat noir, L'Assiette au beurre et Gil Blas (1897). En 1906, il s'installe définitivement à Puteaux. C'est dans son atelier que se constitue le groupe de la Section d'or (1911-1912). Il participe au décor de la Maison cubiste en 1912, et ses Soldats en marche (1913) montrent bientôt son intérêt pour le mouvement tel que l'expriment les futuristes. Mobilisé en 1914, il fait la guerre dans le service du camouflage. Il peint en 1919 La Table d'échecs, puis en 1921, entreprend une série de tableaux autour du cheval au galop - parallèlement à l'illustration d'Architectures de Valéry. Au début des années trente, il adhère au groupe Abstraction-Création, ses recherches tendant alors vers l'abstraction, mais en 1935, il en revient à la figure, avec Autoportrait puis Les Lutteurs (1937). Le paysage devient ensuite un sujet privilégié. En 1943, Louis Carré l'expose, à Paris comme à New York, et en 1950, il reçoit le Prix Carnegie témoignant de son succès, plus net aux États-Unis qu'en France. Il peint encore un Portrait de Marcel Duchamp en 1951, et cinq ans plus tard, élabore les cartons de vitraux pour la cathédrale de Metz, alors qu'il se voit décerner le Grand Prix de la Biennale de Venise. Après tant d'investigations, de rigueur et de maîtrise, entre mesure et sensibilité, il est parvenu à un équilibre qui lui est propre au sein du cubisme, cézannien ou synthétique. Lui-même se qualifie de «cubiste impressionniste».

Bibliographie : Catalogue de l'exposition Villon 1875-1963, Musée des Jacobins, Morlaix, 1988. Catalogue de l'exposition Jacques Villon : Trente peintures 1919-1960, Galerie Louis Carré, Paris, 1980.

چاك فيلون "يدعى جاستون دى شامب"

دامفيل ١٨٧٥ - بيتيه ١٩٦٣

مصور وحفار فرنسى

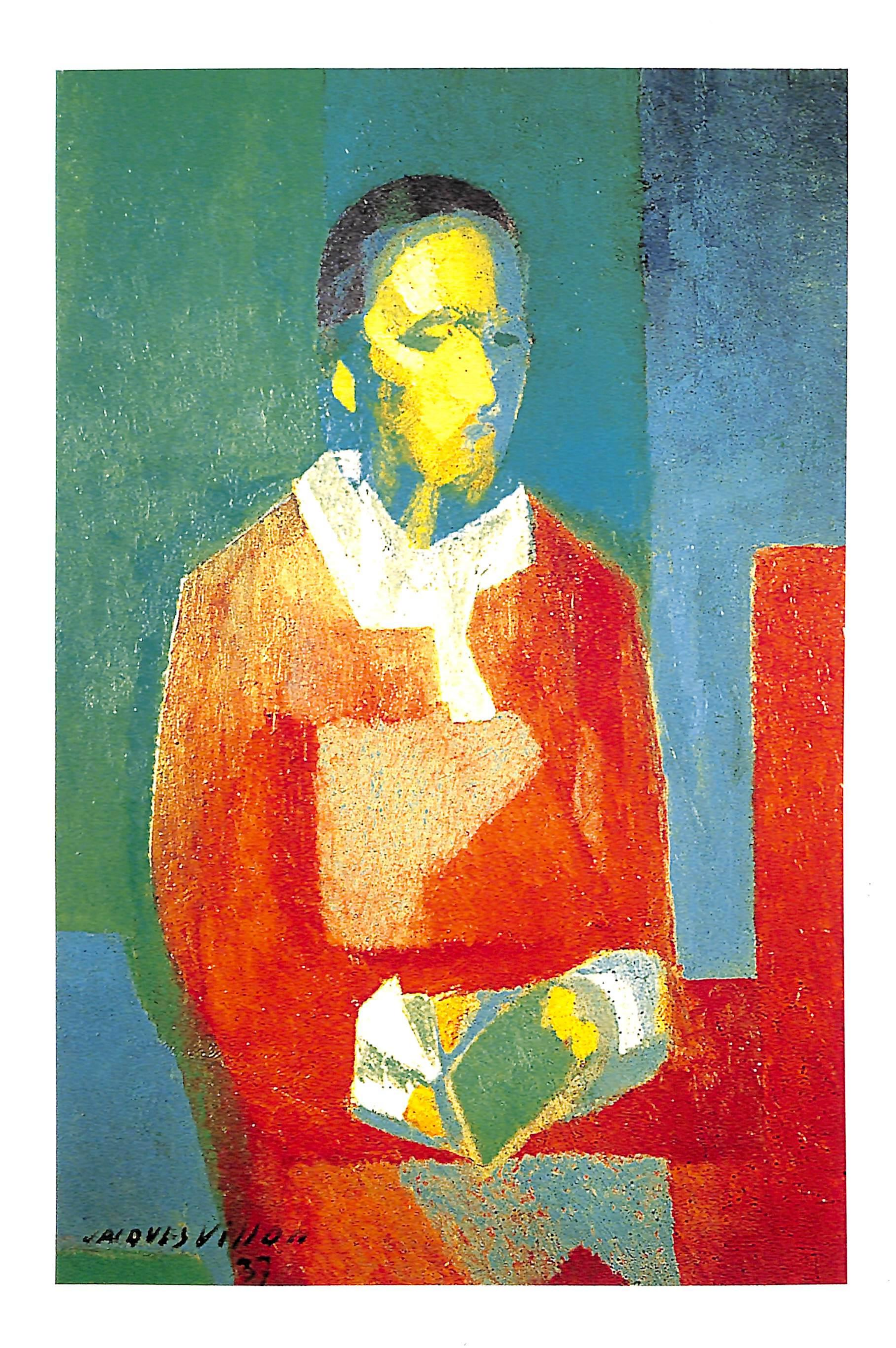
أخ لمارسيل دى شامب ، وسوزان دى شامب المصور وريمون دى شامب النحات ، فأنه يستقر فى باريس عام ١٨٩٤ ، ويسجل اسمه فى أكاديمية جوليان ، ويتخذ من شاعر القرون الوسطى (فرانسو) اسما مستعارا وتسمح له مواهبه كرسام بأن يتعاون مع المجلات المصورة مثل «القطة السوداء» ١٨٩٦ وفى ١٩٠٦ استقر نهائيا فى بيتوه ، وفى مرسمه أسس جماعة «القطاع الذهبى» ١٩١١ - ١٩١٢ . واشترك فى ديكورات المنزل التكعيبى فى عام ١٩١٢ ، ولوحته «جنود سائرون» عام ١٩١٣ تظهر اهتماما بالحركة التى يعبر عنها المستقبليون . وحين أعلن استنفاره للحرب فى عام ١٩١٤ شارك فى وحدات التمويه . وصور فى عام ١٩١٩ «منضدة الشطرنج» ثم شرع فى عام ١٩٢١ فى تصوير مجموعة من اللوحات حول موضوع «خبب الحصان» كما ظل يرسم فى نفس الوقت لمجلة «العمارة» .

وفى بدايات الثلاثينات ، التحق بجماعة «تجريد - ابداع» حيث أن أبحاثه كانت قد اتجهت نحو التجريد ، ولكنه عاد فى عام ١٩٣٥ إلى التشخيص مع لوحة «صورة شخصية» ثم فى لوحة «المصارعون» عام ١٩٣٧ ويغدو تصوير المناظر الطبيعية موضوعه المفضل وفى عام ١٩٤٣ ، يعرض له لوى كاريه فى باريس كما فى نيويورك ،ويحظى فى ١٩٥٠ بجائزة كارنجى دليلا على نجاحه الواضح فى الولايات المتحدة كما فى فرنسا .

فى عام ١٩٥١ رسم صورة شخصية لمرسيل دى شامب وبعد خمسة أعوام أعد تصميمات الزجاج المعشق بالرصاص لكاتدرائية ميتز . ومنح الجائزة الكبرى لبينالى فينسيا .

وبعد العديد من التحرى الصارم والتجويد بين القياس والحساسية ، يصل فيلون إلى توازن يجعل له مكانا مميزا بين التكعيبية ومؤيدى سيزان والتركيبيين ليكون فيلون بينهم ممثلا للتكعيبية التأثيرية .

المراجع : كتالوج معرض فيلون ١٨٧٥ - ١٩٦٣ ، متحف جاكوبيان ، مورليه ، ١٩٨٨ . كتالوج معرض جاك فيلون : ثلاثون مصورا ١٩١٩ - ١٩٦٠ ، جاليرى لو كاريه ، باريس ، ١٩٨٠

السيدة بالرداء الأحمر
١٩٣٧
ألوان زيتية على توال
٩٢ × ٦٥ سم
متحف الفن الحديث
مركز الإبداع الصناعى
مركز جورج بومبيدو ، باريس

La Femme en rouge
1937
Huile sur toile
92 x 65 cm
Musée national d'art moderne
Centre de création industrielle,
Centre Georges Pompidou, Paris

Victor Brauner

Piatra Neamtz, Roumanie, 1903 - Paris 1966

Peintre et sculpteur roumain

Après une enfance voyageuse, il s'inscrit à l'École des Beaux-Arts de Bucarest, expérimente dans sa peinture divers aspects de la modernité, et collabore à plusieurs revues d'avant-garde. En 1930, il se marie et gagne Paris, où il fréquente son compatriote le sculpteur Constantin Brancusi. Introduit en 1932 dans les cercles surréalistes, il y rencontre Yves Tanguy, Max Ernst et De Chirico. Sa première exposition est préfacée par André Breton, en 1934. Quatre ans plus tard, il perd un œil au cours d'un accident, rendant prémonitoire l'Autoportrait à l'œil énucléé réalisé dès 1931. Durant les années quarante, en exil, il se consacre à la sculpture et s'essaye à de nouvelles techniques, utilisant en particulier la cire. De retour à Paris, il participe à l'Exposition internationale surréaliste (1947). Pablo Picasso l'encourage ensuite dans l'apprentissage et la pratique de la céramique. Après L'Étrange cas de Monsieur K (1934) , il peint Conglomeros (1941), puis le cycle de l'Onomatomanie (1949) et autres Rétractés (1950-1952). Hallucinatoires et précises, rutilantes et complexes, ses œuvres fleurissent en curieuses créatures, associant humour et références ésotériques. En 1962, l'artiste affirme: «Ma peinture est autobiographique, j'y raconte ma vie. Ma vie est exemplaire parce qu'elle est universelle. Elle raconte aussi les rêveries primitives dans leur forme et dans leur temps.» L'année de sa mort, il représente la France à la Biennale de Venise, et souhaite cette épitaphe : «Peindre c'est la vie, la vraie vie, MA VIE».

Bibliographie : Catalogue de l'exposition Victor Brauner : Mythologie et la Fête des mères, Musée de l'Abbaye Sainte-Croix, Les Sables d'Olonne, 1996. Alain Jouffroy, Victor Brauner, Paris, Fall, 1996. Didier Semin, Victor Brauner, Paris, RMN/Filipacchi, 1990.

فيكتور برونيه

بيترا نيمتز ، رومانيا ، ١٩٠٣ - باريس ١٩٦٦

مصور ونحات رومانى

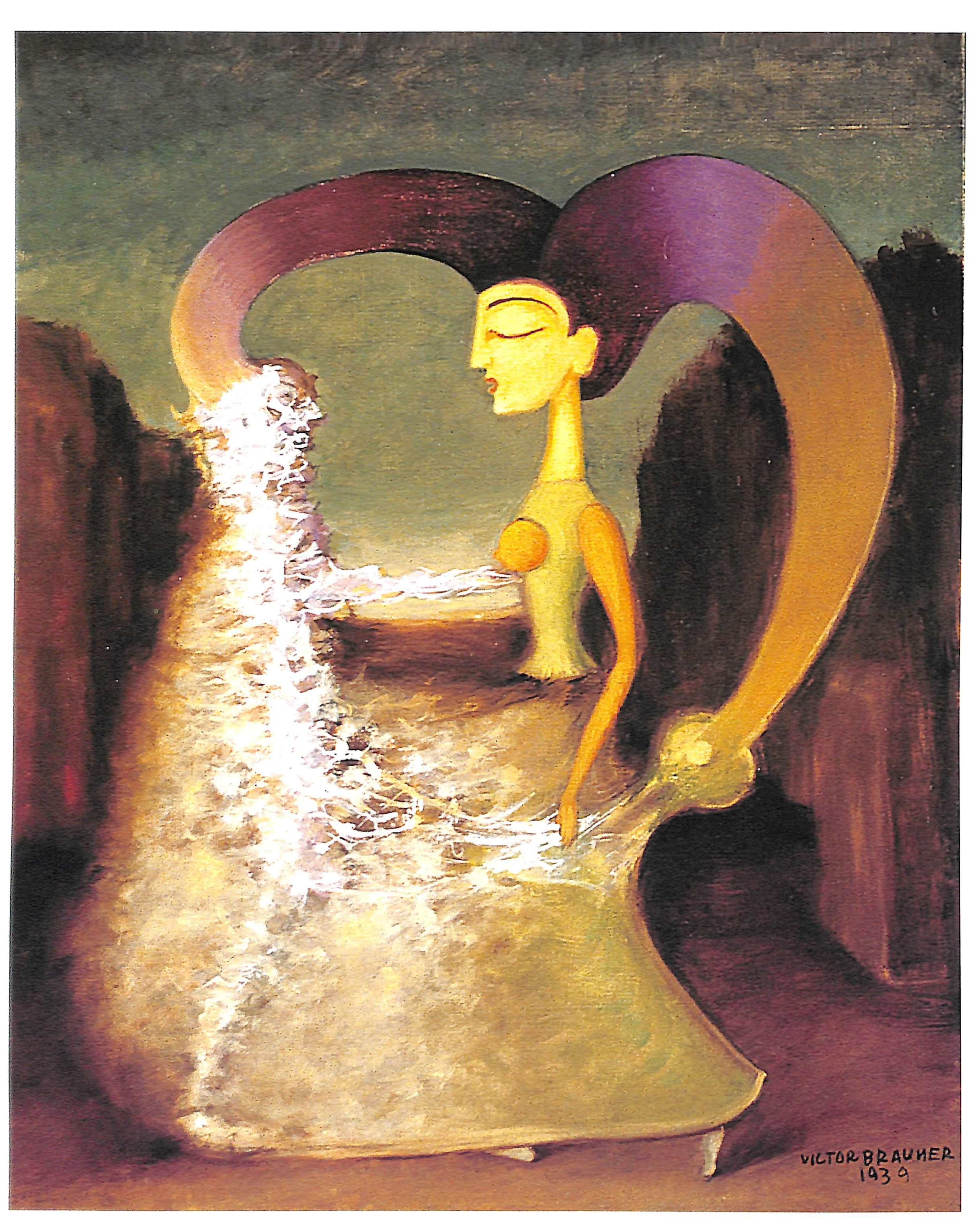
بعد طفولة متسمة بالتجوال التحق برونيه بكلية الفنون الجميلة فى بوخارست ، مجربا تصوير العديد من الاتجاهات الحديثة ، ومتعاونا مع مجموعة من المجلات المصورة الطليعية . وفى ١٩٣٠ تزوج واستقر فى باريس ، حيث تردد على مواطنه النحات قنسطنين برانكوزى . وتعرف عام ١٩٣٢ على حلقه السيرياليين ، حيث قابل إيف تانجى ، ماكس أرنست ودى كيركو . ويكتب أندريه برتون تقديما لعرضه الأول فى عام ١٩٣٤ ، وبعد أربعة أعوام ، فقد إحدى عينيه أثر حادثة ، وأنجز لوحته : صورة شخصية بعين مقلوعة وخلال الأربعينيات ، وفى المنفى كرس نفسه للنحت محاولا تجربة تقنيات جديدة ، مستخدما الشمع على وجه الخصوص. وبعودته إلى باريس فإنه شارك في المعرض العالمى للسيرياليين ١٩٤٧ . وشجعه بابلو بيكاسو فى تعلم تقنيات صناعة الفخار .

وبعد أن أتم لوحته «الحالة الغريبة للسيد ك» فإنه يصور «كتلة مجمعة» ١٩٤١ ثم مجموعة «أونوماتومانى» ١٩٤٩ ، و«انكماش» عام ١٩٥٠ - ١٩٥٢

وقد أبدع لنا هذا الفنان الذى يجمع بين التخيل الجامح والدقة وله تلك الشخصية البراقة المركبة ، تلك اللوحات المزدهرة بالمخلوقات الغريبة .

أما التصوير فإنه كما يؤكد الفنان فى«يوميات شخصية» ، «إن لوحاتى أحكى فيها تاريخ حياتى والكثير من أحلام اليقظة البدائية فى اشكالها وأزمانها» . وفى عام موته ، فإنه يمثل فرنسا فى بينالى فينسيا ، ويسجل على شاهد قبره «التصوير هو الحياة ، الحياة الحقيقية ، حياتى» .

المراجع : كتالوج معرض فيكتور برونيه : الأسطورة وعيد الأمهات ، متحف ديرسانت كورا ، رمال أولون ١٩٦٠ ، الآن جوفروى ، فيكتور برونيه ، باريس ، فال ١٩٩٦ ، ديديه سيما ، فيكتور برونيه ، باريس ، فيلبيتش ، ١٩٩٠

مالك الحزين بالأسكندرية
١٩٣٩
ألوان زيتية على توال
٥٥ × ٤٦ سم
المتحف الوطني للفن الحديث
مركز الإبداع الصناعى
مركز جورج بومبيدو ، باريس
هبة من جاكلين فيكتور برونيه ، ١٩٨٧

Héron d'Alexandrie
1939
Huile sur toile
55 x 46 cm
Musée national d'art moderne
Centre de création industrielle,
Centre Georges Pompidou, Paris.
Legs de Jacqueline Victor-Brauner, 1987

أندريه ماسون

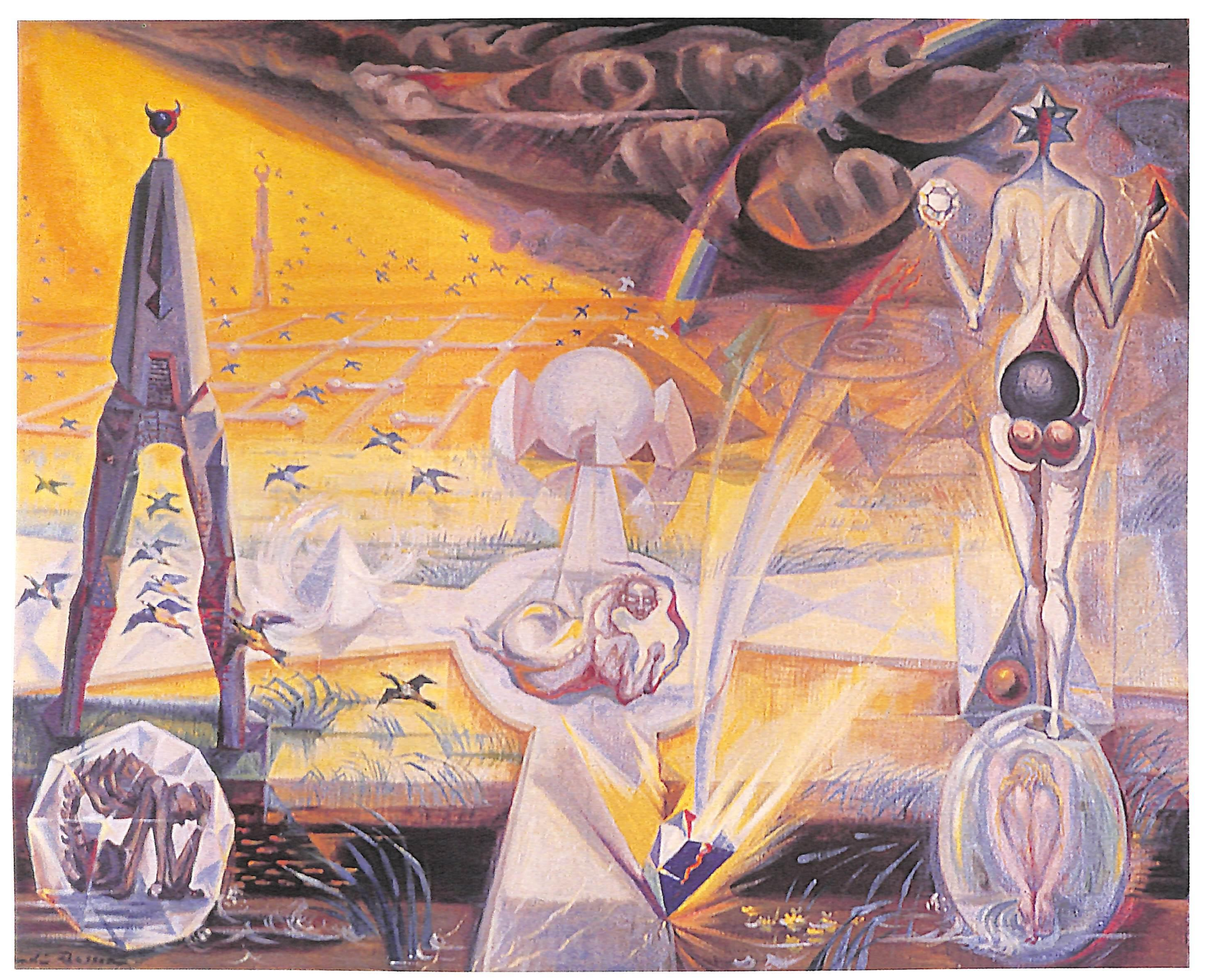
بانى ١٨٩٦ - باريس ١٩٨٧
مصور فرنسى

قبل أن يلتحق أندريه ماسون بكلية الفنون الجميلة فى باريس عام ١٩١٢ ، كان قد اطلع فى بروكسل على أعمال بروجل ، ديلاكروا ، روبنز وأنسور .
وحين تطوع عام ١٩١٤ ، وجرح جرحا بليغا فى عام ١٩١٧ ، عاد إلى وسط فرنسا ، حيث قابل كريمن ثم سوتين فى سيرت . وبعودته إلى باريس فإنه قد أصبح جارا لميرو بشارع بلوميه ، وفى مرسمه تحلق الكتاب ميشيل ليريس ، وأنطوان أرتو وجورج ليمبو وروبرت ديسنو وأرنست هيمنجواى . وحين شاهد د . هـ كاهانويلر أعماله فى التصوير والمشتقة من التكعيبية ، فإنه يرتبط معه بعقد ، وقعه عام ١٩٢٣ . واستمر ماسون فى ممارسة التلقائية فى رسومه كما فى لوحاته مع استخدامه لتقنيات جديدة قد ابتكرها ونفذ بها العديد من لوحاته ومن بينها «الخيول الميتة» عام ١٩٢٧ ، ثم اشترك فى جماعة السيريالية إلى اللحظة التى استبعد فيها . وفى خلال الثلاثينيات تعرض للموضوعات العنيفة والتى كان يعالجها بأستاذية «مذابح» ١٩٣١ - ١٩٣٢ أو «اختطاف ومطاردة» عام ١٩٣١ ثم «قرابين» وفى عام ١٩٣٤ رحل إلى أسبانيا ، حيث حقق فى عام ١٩٣٦ مجموعته عن مصارعة الثيران . متعاونا مع مجلة «ميناتور ، قبل أن ينشأ مجلة «بدن بدون رأس» مع جورج باتاى ، ويتقابل مع برتون فى وقت الحرب بأسبانيا ، واشترك أندريه ماسون فى المعارض السيريالية الدولية فى لندن وباريس وفى أثناء الحرب العالمية الثانية لجأ إلى نيويورك حيث وجد كالدر ، بيجى جوجنهايم وبيير ماتيس ، شاجال وبرتون ، أرنست أوزنفان ، موندريان وتانجى . وكانت هذه السنوات الأمريكية سنوات التجارب للتقنيات الجديدة . وبعودته إلى فرنسا فى عام ١٩٤٥ ، صمم مناظر للمسرح ، ورسم الأعمال الأدبية لملارميه ومالرو .

واستقر فى تولونيه ١٩٤٧ - ١٩٥٨ حيث قام برحلات إلى إيطاليا وفى خلال الستينات اهتم بالتصوير الشرقى ، وأنجز سقف مسرح الأوديون فى باريس عام ١٩٦٥ ومن ذلك الوقت توالت المعارض الشاملة تقديرا له على إبداعاته الجديدة .

أن فن ماسون قد أثر بشكل بالغ ، على جميع من حوله ، بنفس القدر الذى أثر به على حركة التصوير الأمريكى وعلى اللاشكليين الفرنسيين وقد جمع كتاباته ، بعد «تحولات الفنان» ١٩٥٦ ، تحت العنوان الموحى «متعة أن تصور» .

المراجع : كتالوج معرض ماسون : مذابح ، تحولات ، اساطير ، متحف الفنون - برن ، ١٩٩٦ . برنار نويل ، اندريه ماسون . «لحم الأبصار» ، باريس ، جاليمار ، ١٩٩٣ . كتالوج معرض أندريه ماسون ، متحف نيم ، ١٩٨٥ ، كتالوج معرض أندريه ماسون ، مركز جورج بومبيدو ، باريس ، ١٩٧٧ . كتالوج معرض أندريه ماسون ، متحف الفن الحديث ، نيويورك القاعات الوطنية للقصر الكبير ، باريس ، ١٩٧٦

Paysage métaphysique
1939
Huile sur toile
81 x 100 cm
Collection particulière

منظر ميتافيزيقى
١٩٣٩
ألوان زيتية على توال
٨١ × ١٠٠ سم
مجموعة خاصة

André Masson

(Bagny 1896 - Paris 1987)
Peintre français.

Il s'initie à la peinture à Bruxelles, devant Brueghel, Delacroix, Rubens et Ensor, avant de gagner l'École des Beaux-Arts à Paris (1912). Il s'engage en 1914, est grièvement blessé en 1917, et se rend dans le Midi, où il rencontre Krémègne, puis Soutine, à Céret. De retour à Paris, il a pour voisin Miró, rue Blomet ; dans son atelier viennent les écrivains Michel Leiris, Antonin Artaud et Georges Limbour, Robert Desnos et Ernest Hemingway. D.-H. Kahnweiler, remarquant sa peinture dérivant du cubisme, le prend sous contrat, en 1922. En 1923, il pratique l'automatisme dans ses dessins comme dans ses tableaux. Bientôt viennent ses tableaux-sables - technique dont il est l'inventeur - , parmi lesquels Les Chevaux morts (1927). Il participe au groupe surréaliste - jusqu'au moment où il en est exclus. Au cours des années trente, il aborde des thèmes violents qu'il traite avec maîtrise, Massacres (1931-1932) ou Enlèvement, Poursuite (1931) puis Sacrifices. . En 1934, il part pour l'Espagne, où il réalise en 1936 une série sur la tauromachie. Collaborateur de la revue Minotaure, avant de créer Acéphale avec Georges Bataille, il retrouve Breton au moment de la guerre d'Espagne, et participe aux expositions internationales surréalistes à Londres et à Paris. Il s'exile durant la Seconde Guerre mondiale à New York où se retrouvent autour de Calder, Peggy Guggenheim ou Pierre Matisse, Chagall et Breton, Ernst et Ozenfant, Mondrian et Tanguy. Ces années américaines sont celles de nouvelles expérimentations techniques. De retour en France, en 1945, il crée des décors de théâtre, illustre Mallarmé et Malraux. Il s'installe au Tholonet (1947-1958) et voyage en Italie . Au cours des années soixante, il s'intéresse à la peinture orientale, et en 1965, signe le plafond du Théâtre de l'Odéon à Paris. Dès lors, les rétrospectives internationales se succèdent.

Masson aura exercé une influence considérable, de son vivant, tant sur les Américains de l'Action Painting que sur les informels français. Il a réuni écrits, après La Métamorphose de l'artiste (1956), sous le titre évocateur Plaisir de peindre.

Bibliographie : Catalogue de l'exposition Masson : Massacres, Métamorphoses, Mythologies, Kunstmuseum Berne, 1996. Bernard Noël, André Masson. La Chair du regard, Paris, Gallimard, 1993. Catalogue de l'exposition André Masson, Musée de Nîmes, 1985. Catalogue de l'exposition André Masson, Centre Georges Pompidou, Paris, 1977. Catalogue de l'exposition André Masson, Museum of Modern Art, New York/Galeries nationales du Grand Palais, Paris, 1976.

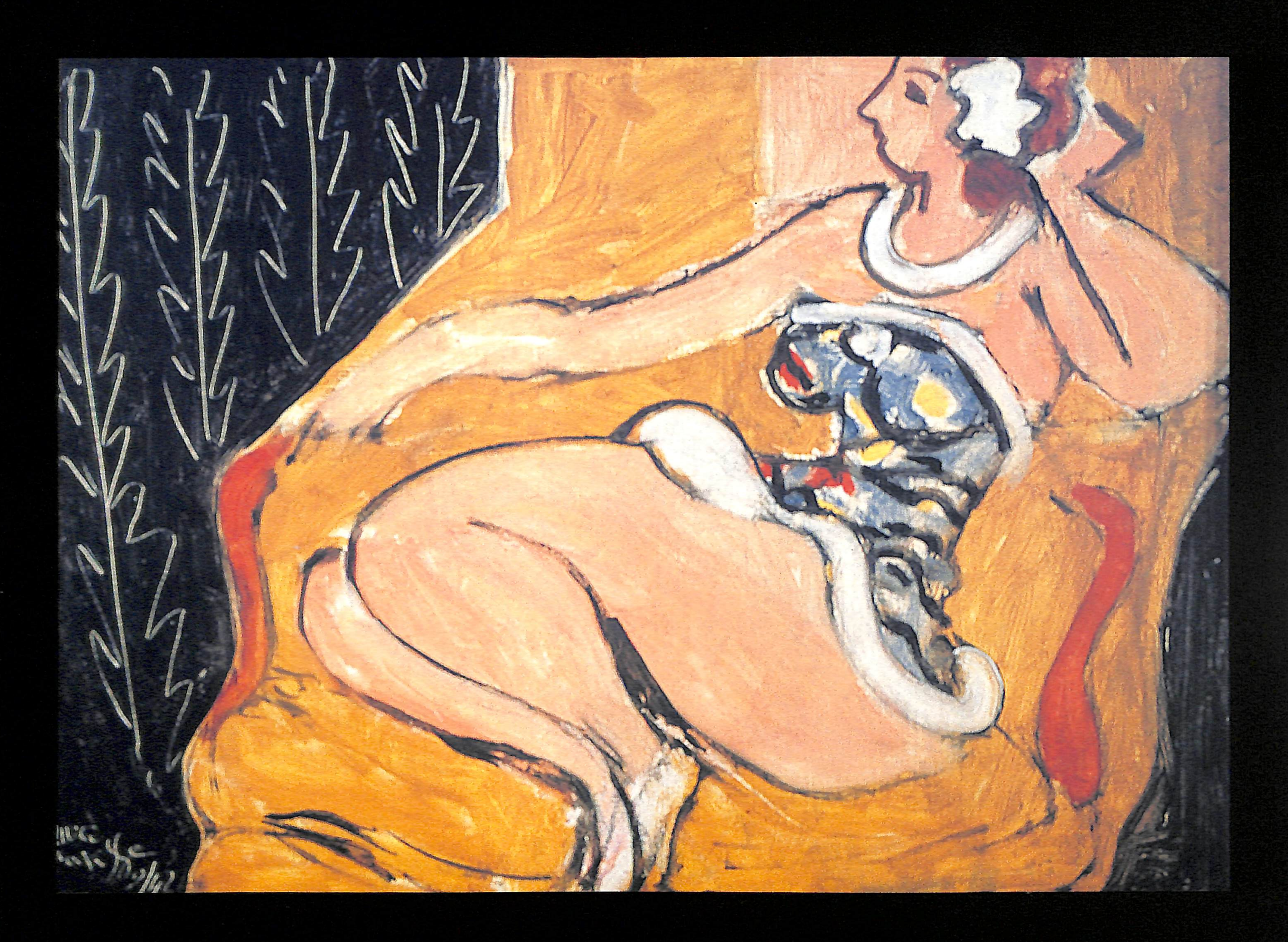
هنرى ماتيس

لى شاتو - كامبرسى ١٨٦٩ - نيس ١٩٥٤
مصور ونحات فرنسى

بعد أن أتم دروسه فى كلية الحقوق بباريس عام ١٨٨٩ ، عمل هنرى ماتيس كاتبا عند وكيل محام وبدأ فى التصوير عام ١٨٩٢ كما سجل نفسه طالبا بأكاديمية جوليان بباريس ، فى نفس الوقت الذى يتلقى فيه دروسا مسائية بكلية الفنون الزخرفية ، ويتعرف على البرت ماركيه ، وبعد مرور ثلاث سنوات استقبله جوستاف مورو فى مرسمه بالفنون الجميلة مع زملاء الدراسة جورج رووه وهنرى مانجاى . وفى ذلك الوقت كان ينسخ أعمال فيدمير ، شاردان وكورو باللوفر . وفى ١٨٩٨ ، وبعد زواجه فأنه أقام في لندن ، حيث اكتشف تيرنر ، ثم رحل إلى الكورس ، ليحقق العديد من دراسات المناظر ذات الألوان الوحشية ، والتى تظهر تأثرا ببول سيزان ، حين شاهد له عند أمبرواز فولار دراسة عن «المستحمات» وكذلك تأثر بجوجان فى لوحته «رأس ولد» وردان فى تمثاله من الجص وكذلك تأثره الواضح بالطبعات اليابانية وخلال هذه الفترة من التجارب المتعددة شارك فى مرسم مع أندريه ديران وفى ١٩٠٠ ، حاول النحت ، وفى العام التالى ، عرض فى صالون المستقلين ، واستقبله أمبرواز فولار فى معرضه الشخصى الأول ١٩٠٤ . وبعد صيف قضاه فى سان تروبيه فى ضيافة سيناك نفذ فى نفس المجموعة التقسيمية ، «ترف ، هدوء ، لذة» وهى لوحة رمزية لبداياته . وفى صيف عام ١٩٠٥ ، صور فى كوليور مع ديران ، وقابل أرستيد مايول وعرض فى صالون الخريف فى قاعة «قفص الوحوش» لوحته «المرأة ذات القبعة» وفى عام ١٩٠٦ بدأ ظهور تأثير اللوحات الأخيرة لجوجان وكذلك الفن الزنجى فى لوحته «العارى الأزرق ، و«ذكريات بيسكرا» ، كما عرض كذلك لوحة «لذة الحياة» وقابل بابلو بيكاسو عند جيرتود شتاين ، ثم قام برحلة إلى إيطاليا فى ١٩٠٧ ، وفى ١٩٠٨ كلف من قبل مقتنى اللوحات الروسى شتوكين بعمل البانوه «الرقص» ١٩٠٩ ثم «الموسيقى» ١٩١٠ وذلك لمنزله فى موسكو ، ثم أنهى أعمالا من البرونز وكذلك أوائل النسخ من الجص «ظهر» والحالات المختلفة «رأس جانيت» ١٩١٠ - ١٩١٣ وسافر هنرى ماتيس إلى إسبانيا والمغرب وتعرض له لوحته الثلاثية ، التى إقتناها الهاوى الروسى موروزوف عام ١٩١٢ ويتنقل ماتيس ببراعة من جمالياته الفائقة «منظر داخلى مع باذنجان» عام ١٩١١ إلى البساطة الكاملة فى لوحته «باب - نافذه فى كوليور» عام ١٩١٤ ثم إلى التوازنات اللونية فى «درس البيانو» عام ١٩١٦ . واستقرابتداء من عام ١٩١٩ فى نيس ، ليكون عام ١٩٢١ هو عام لوحته «المحظية باللباس الأحمر» كما يصور العديد من المناظر الطبيعية وعاريات ، «تحية إلى المرأة» المزهوه وداخلها المثير . وفى جميع الأحوال فإن لوحاته تعكس حرارة وضياء وسط فرنسا بألوانه الحماسية . وفى ١٩٣٠ رحل إلى تاهيتى والولايات المتحدة ، عبر نيويورك وسان فرنسسكو ، وكلفه الدكتور بارن بلوحة زخرفية ضخمة «الرقص» وذلك لمنزله فى ميريون بالقرب من فلاديفيا . وبعد عامين تظهر لوحاته من الحفر الحمضى والتى تمثل أشعارا لملارميه بالإضافة إلى الرسوم التى أعدها ماتيس لكل من جويس ورنزار وبودلير وشارل دى أورليان . ويدفعه حبه للعروض المسرحية لتصميم ديكور وملابس «غناء العندليب» للباليه الروسى تحت إشراف دياجليف عام ١٩١٩ ، كما ينفذ تصميمات «الأحمر والأسود» للباليه الروسى فى مونت كارلو عام ١٩٣٩ . وانتهى من لوحة «الحلم» ١٩٣٥ قبل رحيله إلى مرتفعات نيس بالقرب من سيمز لتكتمل لوحة «القميص الرومانى» قبل أن ينتقل إلى فانس ليحقق لوحته «موسيقى الجاز» مستخدما الاقتطاع السريع فى اللون ، وبعد انتهاء الحرب فأنه ينفذ كروكيات لوحة «المحيط - السماء والبر» كما يصور من جديد «مناظر داخلية» ١٩٤٦ - ١٩٤٨ ، ويستمر ماتيس فى غزوته الجمالية نحو روحانية السلام ، منفذا زخارف كنيسة الدومنيكان فى فانس ، ١٩٤٨ - ١٩٥١ ، ثم تأتى ابداعاته الكبرى الأخيرة للقصاصات اللونية من الجواش ، والتى تسلمنا إلى ذلك الجو الشرقى فى لوحة «عاريات زرقاء» ١٩٥٢

وأخيرا ينتهى من لوحته «حزن الملك» ليكون ذلك هو الوداع المهيب لفرحة الحياة التى عاشها ذلك الفنان القدير ماتيس .

المراجع : كتالوج معرض ماتيس ، المتحف الوطنى للفن الحديث مركز جورج بومبيدو ، باريس متحف الفن الحديث . نيويورك ، ١٩٩٣ بيير شنيدر ، ماتيس ، باريس ، فلاماريون ، ١٩٩٤

Danseuse assise
1942
Huile sur toile
47 x 35 cm
Musée d'Art moderne de la Ville de Paris.
Donation Henry-Thomas, 1976

راقصة جالسة
١٩٤٢
ألوان زيتية على توال
٤٧ × ٣٥ سم
متحف الفن الحديث لمدينة باريس
هبة من هنرى - توماس ١٩٧٦

Henri Matisse

Le Cateau-Cambrésis 1869 - Nice 1954

Peintre et sculpteur français

Ayant suivi des cours à la faculté de droit de Paris, il est clerc d'avoué en 1889, quand il commence à peindre. En 1892, il s'inscrit à l'Académie Julian à Paris et prend des cours du soir à l'École des arts décoratifs, où il fait la connaissance d'Albert Marquet. Trois ans plus tard, Gustave Moreau le reçoit dans son atelier à l'École des Beaux-Arts, avec ses condisciples Georges Rouault et Henri Manguin. Il copie alors Vermeer, Chardin et Corot au Louvre. En 1898, après son mariage, il fait un séjour à Londres, où il découvre Turner, et part pour la Corse, où il réalise de nombreuses études de paysage. Ses couleurs annoncent sa période fauve, tout en traduisant l'influence de Paul Cézanne, dont il acquiert, chez Ambroise Vollard, une étude de Baigneuses, - exposée ici même, cf. p. ???? - en même temps qu'une Tête de garçon de Gauguin, un plâtre de Rodin et des estampes japonaises. Durant cette période d'expérimentations multiples et fortes, il partage un atelier avec André Derain et, en 1900, s'essaie à la sculpture. L'année suivante, il expose au Salon des Indépendants, et Ambroise Vollard l'accueille pour sa première exposition personnelle (1904). Après un été à Saint-Tropez chez Signac, il exécute, dans sa lignée divisionniste, Luxe, Calme et Volupté, toile emblématique de ses débuts. L'été 1905, il peint à Collioure avec Derain, rencontre Aristide Maillol et expose au Salon d'automne dans la «cage aux fauves» (La Femme au chapeau). En 1906, l'influence des derniers tableaux de Gauguin et de l'art nègre, commence d'apparaître dans son Nu bleu, Souvenir de Biskra, alors qu'il expose La Joie de vivre. Il rencontre Pablo Picasso chez Gertrude Stein, voyage en Italie en 1907, et en 1908, ouvre une académie et publie les Notes d'un peintre. Le collectionneur russe Chtchoukine lui commande alors les panneaux de La Danse (1909) et La Musique (1910) pour sa demeure à Moscou. Il signe en 1909 les bronzes de La Serpentine et les deux premières versions en plâtre du Dos, avant les différents états en ronde-bosse des Têtes de Jeannette (1910-1913). Il voyage aussi, en Espagne méridionale et au Maroc, qui lui inspire le Triptyque (1912) acquis par l'amateur russe Morozov. En coloriste virtuose, il passe, de l'exubérant Intérieur aux aubergines (1911), à la sobriété accomplie de Porte-fenêtre à Collioure (1914), puis à l'équilibre chromatique tendu de La Leçon de piano (1916). À partir de 1919, il vit de plus en plus souvent à Nice, où il s'installe en 1921, année de l'Odalisque à la culotte rouge. Paysages et nombreux nus féminins, en hommage répété à la femme épanouie, intérieurs troublants, ses toiles réfléchissent toute la lumière du Midi dans leurs couleurs exaltées. En 1930, il voyage à Tahiti et aux États-Unis, via New York et San Francisco ; le Docteur Barnes lui commande le triptyque décoratif monumental de La Danse pour sa demeure (et future Fondation) à Merion près de Philadelphie. Deux ans plus tard, paraissent les vibrantes eaux-fortes illustrant les Poèmes de Mallarmé - Matisse illustrera aussi Joyce, Ronsard, Baudelaire et Charles d'Orléans. Son intérêt pour le spectacle le porte à réaliser les décors et costumes du Chant du rossignol pour les Ballets Russes de Diaghilev (1919), de Rouge et Noir pour les Ballets russes de Monte-Carlo (1939). Il peint Le Rêve (1935) puis La Blouse roumaine (1940) ; en 1938, il s'établit sur les hauteurs de Nice à Cimiez et cinq ans plus tard, à Vence, où il réalise l'ensemble de Jazz, affirmant : «Découper à vif dans la couleur me rappelle la taille directe des sculptures.» Après la guerre, il exécute les cartons d'Océanie : le Ciel et la Mer, et peint de nouveaux Intérieurs (1946-1948),. Mais surtout, il entreprend, dans une quête esthétique vers la spiritualité et la paix, la décoration de la chapelle des Dominicaines à Vence (1948-1951). Parmi ses dernières créations majeures, les gouaches découpées en champs d'arabesques parfaitement maîtrisés, dont les éblouissants Nus bleus (1952), participent, comme l'ultime Tristesse du roi, d'un magistral adieu au bonheur de vivre.

Bibliographie : Catalogue de l'exposition Matisse, Musée national d'art moderne/Centre Georges Pompidou, Paris/Museum of Modern Art, New York, 1993. Pierre Schneider, Matisse, Paris, Flammarion, 1994.

مارسيل دى شامب

بلان ڤيل ١٨٨٧ - نيويورك ١٩٦٨
فنان أمريكى من أصل فرنسى

أنجز دى شامب لوحاته الأولى «كنيسة بلان ڤيل» عام ١٩٠٢ وهو مراهق. ليستقرفى مونمارتر مترددا على أكاديمية جوليان ١٩٠٤ - ١٩٠٥ . وبعد إنتاجه لعدة لوحات ذات إيحاءات من التأثيرية الجديدة وجماعة «النبى» «صورة شخصية ليوڤن دى شامب» ١٩٠٧ انتقل نحو التكعيبية ثم إلى المستقبلية مع لوحته «عاريه تهبط السلم رقم ٢» ١٩١٢ . وانسحب دى شامب من صالون المستقلين واشترك فى محاورات جماعة «بيتو» ، مع أخويه جاك ڤيلون «المصور» وريمون دى شامب - ڤيلون «النحات» وكذلك البرت جليز وروجيه دى لا فرسناى وفرانتيسك كوبيكا .

وشرع دى شامب بالإضافة إلى الأعمال الفنية التى تهتم بميكانيكية الحركة «كسارة الشوكولاته رقم ١» فى تجميع «ملاحظات العمل» المتعلقة بأفكار علمية وفلسفية أكثر منها جمالية .

وابتداء من عام ١٩١٤ ، لرحلته إلى الولايات المتحدة ، ظهرت أعماله «الجاهزة الصنع» ... «مقود دراجه على مقعد» أو «جهاز تقطير يحمل زجاجات» .... وعندما اعلنت الحرب ، أعفى دى شامب من أداء الخدمة ، ورحل إلى نيويورك ليبدأ عمله الفنى «العروسة تتعرى» أو «الكوب الكبير» وهى أعمال لم تكتمل على الإطلاق . أن هذا التوظيف المحدد للعناصر المختلفة قد أثمر فى مجموع هذه التجارب ، عن نوع من الفن العقلانى ، الذى آثار نقدا عظيما ، وأسطورة مؤسسة على ذلك اللغز التأملى الذى يقدمه دى شامب إلى الجمهور المندهش ، هذه اللغز يصفه اندريه بريتون «بأنه نوع من التفسير الميكانيكى ، «تهكمى لظاهرة الحب» ، - وتؤكد أعماله لعام ١٩١٧ ، «نافورة» على هيئة مبوله من البورسلين الأبيض على أرتباطه بالحركة الدادية ، وفى العام الذى يليه ينفذ بناء على طلب نائ ، وهى لوحته الأخيرة قبل أن يهجر التصوير الرتينى . وفى العشرينات ظهرت له تجارب شعرية متنوعة وأفلام قصيرة ، نفذ أحداها مع مان راى «تربيه التراب» عام ١٩٢٠ ونشر فى الثلاثينات كتابه عن «لعبة الشطرنج» عام ١٩٣٢ ، ثم ملاحظاته فى «علبة خضراء» ١٩٣٤ وفى عام ١٩٣٨ . كان أحد المؤسسين لمعرض باريس الدولى للسيرياليه ، حيث قدم «علبة داخل حقيبة» والتى تحتوى على أعماله مقدمة فى حجم مصغر ، ثم عمل موريس دى شامب مستشارا فنيا لهواه جمع الأعمال الفنية والمتاحف الفنية بالولايات المتحدة ، وقد صرح عام ١٩٥٧ بمؤتمر فى هيوستون «ليس الفنان وحدة المسئول عن أنجاز فعل الإبداع ، لأن المشاهد هو الذى يؤسس الصلة بين العمل الفنى والعالم الخارجى ، حين يقوم بفك شفرة العمل مفسرا عمقه الكيفى ، وبهذا فإن مساهمته تعتبر إضافة إلى الفعل المبدع» ثم يضيف «أن المشاهد هو الذى يصور» . وفى عام ١٩٥٥ حصل روبرت دى شامب على الجنسية الأمريكية ، لينجز بعض الموضوعات التى لها إيحاءات جنسية منها «ركن العفة» و«أوراق الكرمه الأنثويه» وخلال عشرون عاما فى ما بين عامى ١٩٤٦ و١٩٦٦ عمل دى شامب بسريه فى تنفيذ عمله الهام الأخير «١- سقوط الماء ، ٢- غاز الإضاءة» بيئة لاتكشف عن نفسها إلا بعد موته بعام حين يعرضها بمتحف الفن الحديث فى نيويورك .

المراجع : أرتورو شفارز ، الأعمال الكاملة لمارسيل دى شامب (كتالوج استدلالى ، مجلد ٢) ، لندن ، توماس لله هيدسون ، ١٩٩٦ كتالوج معرض مارسيل دى شامب ، بلاتزو جارسى ، فنيسيا ، ١٩٩٣ ، أيك بونك لله دافيد بريت ، مارسيل دى شامب ، «العلبة فى الحقيبة» ، نيويورك ، ريزولى ، ١٩٨٩ . كتالوج معرض مارسيل دى شامب «مجلد ٤» ، مركز جورج بومبيدو ، باريس ، ١٩٧٧

العلبة فى الحقيبة
١٩٣٦ - ١٩٦٠
من أعمال مارسيل دى شامب أو بروز سلافى ، علبة
من الكرتون المغلف (تكون بعض الأحيان فى حقيبة
من الجلد) مقيدة تحت رقم من ٦٨ إلى ٨٣ - طبقا
لتاريخ الطبعة المصغرة ، صور فوتوغرافية ونسخ ملونة
من أعمال دى شامب
٤٠,٧ × ٣٨,١ × ١٠,٢ سم
واحدة من ثلاثمائة نسخة غير مرقمه
مجموعة خاصة

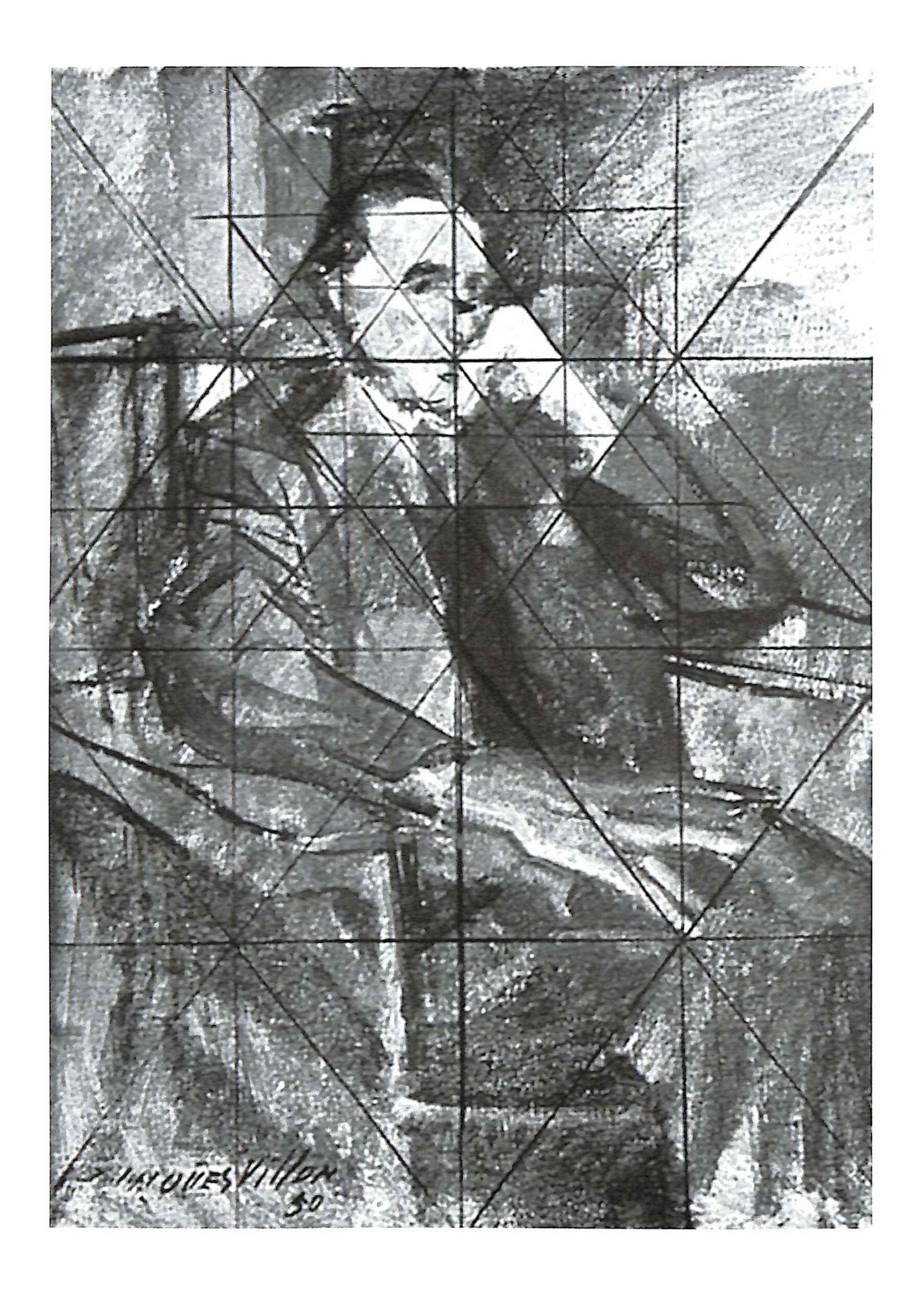
La Boîte en valise
1936-1941
Assemblage
40,7 x 38,1 x 10,2 cm
Collection particulière
Dernières pages

Marcel Duchamp

Blainville 1887 - New York 1968
Artiste américain d'origine française

Adolescent, il peint ses premiers tableaux (Chapelle de Blainville, 1902), puis s'installe à Montmartre et fréquente l'Académie Julian (1904-1905). Après quelques toiles d'inspiration néo-impressionniste et nabie (Portrait d'Yvonne Duchamp, 1907), il évolue vers le cubisme, puis le futurisme, avec le Nu descendant un escalier n° 2 (1912) retiré du Salon des Indépendants et qui fera scandale, l'année suivante, à l'Armory Show de New York. Il participe alors aux débats du Groupe de Puteaux, chez ses frères Jacques Villon (peintre) et Raymond Duchamp-Villon (sculpteur), où les rejoignent Albert Gleizes, Roger de La Fresnaye et Frantisek Kupka. En 1913, au-delà d'œuvres tenant du mécanisme (Broyeuse de chocolat n° 1), il entreprend d'accumuler des «notes de travail» plus qu'esthétiques, à la fois scientifiques et philosophiques. Dès 1914, année de son premier voyage aux États-Unis, apparaissent ses "ready-made", roue de bicyclette sur un tabouret ou égouttoir porte-bouteilles.. Réformé à la déclaration de guerre, il est à New York en 1915 et commence La Mariée mise à nu par ses célibataires, même ou Le Grand Verre, laissé en 1923 dans un état d'«inachèvement définitif». Cet agencement précis, d'éléments divers fait la somme des expériences en cours, et résulte d'un art hautement intellectuel qui fera l'objet d'une fortune critique considérable et d'un mythe fondé sur l'énigme spéculative qu'il offre à ceux qu'il fascine - André Breton le décrit comme une «interprétation mécaniste, cynique, du phénomène amoureux», Robert Lebel comme le «plan d'une machine à aimer» - Fountain, un urinoir en porcelaine de blanche, témoigne en 1917 de ses liens avec le mouvement dada, et l'année suivante il exécute, sur commande, Tu m', sa dernière toile avant l'abandon d'une peinture rétinienne. Les années vingt sont dévolues à diverses expériences optiques et à des courts-métrages. Il photographie, avec Man Ray, un Élevage de poussière en 1920, avant de s se manifester sous le nom de Rrose Sélavy. Durant les années trente, il publie un ouvrage sur le jeu d' échecs (1932), puis ses notes dans une Boîte verte (1934), présente ses Rotoreliefs au concours Lépine de 1935 et en 1938, est à l'origine de l'«Exposition internationale du Surréalisme» à Paris, alors qu'il édite une Boîte en valise contenant ses travaux en modèle réduit. Conseiller artistique auprès de collectionneurs et de musées américains, il déclare en 1957à Houston dans une conférence où il déclare : «Somme toute, l'artiste n'est pas le seul à accomplir l'acte de création car le spectateur établit le contact de l'œuvre avec le monde extérieur en déchiffrant et en interprétant ses qualifications profondes et par là ajoute sa propre contribution à l'acte créatif.» et «C'est le regardeur qui fait la peinture.» Naturalisé américain en 1955, il crée quelques objets érotiques dont le Coin de chasteté et la Feuille de vigne femelle. Surtout, vingt ans durant, il travaille secrètement à sa dernière œuvre d'importance, Étant donnés : 1° La chute d'eau 2° Le gaz d'éclairage (1946-1966), environnement qui ne sera dévoilé qu'un an après sa mort, au Museum of Modern Art, New York.

Bibliographie : Arturo Schwarz, The Complete Works of Marcel Duchamp (catalogue raisonné, 2 vol.), Londres, Thames & Hudson, 1996. Catalogue de l'exposition Marcel Duchamp, Palazzo Grassi, Venise, 1993. Ecke Bonk & David Britt, Marcel Duchamp, the Box in a Valise, New York, Rizzoli, 1989. Catalogue de l'exposition Marcel Duchamp (4 vol.), Centre Georges Pompidou, Paris, 1977.

قام بالإعداد لهذا المعرض وأشرف على تنفيذه الرابطة الفرنسية للعمل الفنى بوزارة الخارجية بباريس.
وقد حظى برعاية كل من الجهات الآتية:

الكاتيل

السيد سيرج تشوروك رئيس ومدير عام بالكاتيل

السيد فانسانزو نيسى المدير بمصر

بيجو مصر / وجيه أباظة

السيد حسين أباظة، رئيس بيجو مصر، ووجيه أباظة

السيد ميشيل مانسوى المدير العام لبيجو مصر

Suez Lyonnaise des Eaux
Degrémont

سويز ليونيز دى زو / ديجريمون

السيد جيروم مونو، رئيس مجلس المراقبة، سويز ليونيز ديزو

السيد اوليفيه كريس، رئيس ومدير عام ديجريمون

الجمعية الفرنسية للنشاط الفنى
وزارة الخارجية

المركز القومى للفنون التشكيلية

العلاقات الثقافية الخارجية

صندوق التنمية الثقافية

الغلاف

جوستاف كوربيه انسات على ضفاف السين، ١٨٥٦ ، متحف القصر الصغير ، باريس.

بابلو بيكاسو المصور بالباليت وحامل الرسم، تفصيلية ١٩٢٨ ، متحف بيكاسو، باريس.

Cette exposition a été réalisée par l'Association française d'action artistique,
Ministère des Affaires Étrangères, Paris

Elle a bénéficié du soutien de

Alcatel CIT

Monsieur Serge Tchuruk, Président directeur général, Alcatel

Monsieur Manuel Gordillo, Président directeur général, Alcatel CIT

Peugeot Égypte / CDC Wagih Abaza / CRC

Monsieur Hussein Abaza, Président de Peugeot Égypte / CDC Wagih Abaza / CRC

Monsieur Michel Mansuy, Directeur général, Peugeot Égypte

Suez Lyonnaise des Eaux / Degrémont

Monsieur Jérôme Monod, Président du Conseil de Surveillance, Suez Lyonnaise des Eaux

Monsieur Olivier Kreiss, Président directeur général, Degrémont

Assaciation Française d'Action Artistique

Ministère des Affaires Étrangères

Centre national des Arts Plastiques

Relations Culturelles extérieures

Fonds du Développement Culturel

en couverture

Gustave Courbet Les demoiselles des bords de Seine, 1856, Musée du Petit Palais, Paris

Pablo Picasso Peintre à la palette et au chevalet, "Détail", 1928, Musée Picasso, Paris

Comité d'Honneur

لجنة الشرف الفرنسية

FRANCE

M. Hubert Védrine
Ministre des Affaires Étrangères

Mme Catherine Trautmann
Ministre de la Culture et de la Communication

M. Alain Decaux
de l'Académie française
Président de l'Association Française
d'Action Artistique
Ministère des Affaires Étrangères

M. Pierre Hunt
Ambassadeur de France
Président du Comité d'organisation
France-Égypte, Horizons Partagés

Son Excellence
M. Jean-Marc Rochereau de la Sablière
Ambassadeur de France
en République Arabe d'Égypte

M. François Nicoullaud
Directeur général des relations culturelles,
scientifiques et techniques
Ministère des Affaires Étrangères

M. Laurent Aublin
Directeur de la coopération
culturelle et linguistique
Ministère des Affaires Étrangères

Mme Françoise Cachin
Directeur des musées de France

M. Jean Gautier
Directeur des affaires culturelles
de la ville de Paris

السيد اوبير فيدرين
وزير الخارجية

السيدة كاترين تروتمان
وزيرة الثقافة والاعلام

السيد آلان ديكو
عضو الاكاديمية الفرنسية
ورئيس الجمعية الفرنسية للنشاط الفنى
بوزارة الخارجية

السيد بيير هانت
رئيس الجانب الفرنسى فى اللجنة المشتركة لاحتفالات
مصر - فرنسا .. آفاق مشتركة

السفير جان مارك روشير ديلا سابليير
سفير فرنسا لدى جمهورية مصر العربية

السيد فرانسوا نيكولو
مدير عام العلاقات الثقافية والعلمية والفنية
بوزارة الخارجية

السيد لوران اوبلان
مدير التعاون الثقافى واللغوى
بوزارة الخارجية

السيدة فرانسواز كاشان
مديرة متاحف فرنسا

السيد جان جوتييه
مدير العلاقات الثقافية ببلدية باريس

M. Farouk Hosny
Ministre de la Culture

Son Excellence
M. Aly Maher El Sayed
Ambassadeur **de la République**
Arabe d'Égypte en France

M. Mohammed Ghoneim
Président du Comité
d'organisation
France-Égypte, Horizons Partagés
Premier sous-secrétaire d'État
pour les Relations
Culturelles extérieures
Ministère de la Culture

Son Excellence
M. Fathi Saleh
Ambassadeur de la République
Arabe d'Égypte près de l'UNESCO

Prof. Dr. Ahmed Nawar
Président du Centre national
des Arts Plastiques
et chef du secteur des musées au
conseil superieur d'antiquites

Prof. Dr. Hoda Wasfi
Conseiller technique au pres du
Ministre de la culture

السيد فاروق حسنى
وزيـــــر الثقـــــافة

السفير على ماهر السيد
سفير مصر لدى فرنسا

السيد محمد غنيم
وكيل أول وزارة الثقافة
للعلاقات
الثقافية الخارجية
ورئيس الجانب المصرى فى اللجنة
المشتركة لاحتفالات مصر - فرنسا
آفاق مشتركة

السفير فتحى صالح
سفير جمهورية مصر العربية لدى
اليونسكو
والمستشار الثقافى السابق بباريس

أ.د/ احمد نوار
رئيس المركز القومى للفنون التشكيلية
ورئيس قطاع المتاحف
بالمجلس الأعلى للآثار

أ.د./ هدى وصفى
مستشار وزير الثقافة للشئون الفنية

M. Jean Digne
Directeur de l'Association Française
d'Action Artistique
Ministère des Affaires Étrangères

M. Claude Mathis
Secrétaire Général
Association Française d'Action Artistique
Ministère des Affaires Étrangères

M. Yves-Jacques Cabasso
Secrétaire Général adjoint
Association Française d'Action Artistique
Ministère des Affaires Étrangères

M. Thierry Vielle
Conseiller culturel près l'Ambassade de France
en République Arabe d'Égypte

M. Pierre Bonzi
Chef des services administratifs
Association Française d'Action Artistique
Ministère des Affaires Étrangères

Mme Marie-José Taube
Conseiller pour la coordination géographique
Association Française d'Action Artistique
Ministère des Affaires Étrangères

Mme Marie-Paule Serre
Conseiller technique
Association Française d'Action Artistique
Ministère des Affaires Étrangères

Mme Marie-Claude Vaysse
Chargé du Patrimoine
Association Française d'Action Artistique
Ministère des Affaires Étrangères

Mme Agnès de Warenghien
Chargé de mission
auprès du commissaire général
France-Égypte, Horizons Partagés

السيد جان دينى
مدير الجمعية الفرنسية للنشاط الفنى
بوزارة الخارجية

السيد كلود ماتيى
أمين عام الجمعية الفرنسية للنشاط الفنى
وزارة الخارجية

السيد ايف جاك كاباسو
أمين عام مساعد الجمعية الفرنسية
للنشاط الفنى

السيد تيرى فيال
المستشار الثقافى للسفارة الفرنسية
فى جمهورية مصر العربية

السيد بيير بونزى
رئيس الأقسام الإدارية
بالجمعية الفرنسية للنشاط الفنى
بوزارة الخارجية

السيدة مارى جوزيه توب
مستشارة التنسيق الجغرافى
بالجمعية الفرنسية للنشاط الفنى

السيدة مارى بول سير
مستشارة فنية
بالجمعية الفرنسية للنشاط الفنى

السيدة مارى كلود فاييس
مسئولة التراث
بالجمعية الفرنسية للنشاط الفنى

السيدة انييس دى وارنيجيان
مسئولة باللجنة التنظيمية
العامة لاحتفالات مصر - فرنسا
آفاق مشتركة

Meme. Inaam Selim
Sous secretaire d'etat des organisations internationales et media - Relations culturelles exterieur

Eng. Hamdy Mohamed Shehata
Directeur general des musees et des expositions superviseur general de gestion technique - Centre National des Arts Plastiques

M. Ahmed Radi
Superviseur general du centre de restauration

M. Abdel Nabie Morsi
Superviseur general des expositions

M. Hassan Koraim
Superviseur general de l'administration de securite

M. Salem Salah
Directeur du musee Mohamed Mahmoud Khalil

M. Ahmed Sami
Superviseur des activites artistiques

M. Magdi Ossman
Directeur de gallerie Horizon 1

Mlle Dalia Mostapha
Traductrice au cabinet du chef du centre

السيدة / إنعام سليم
رئيس الإدارة المركزية للمنظمات الدولية والإعلام الخارجى " العلاقات الثقافية الخارجية "

م./ حمدى محمد شحاته
مدير عام المتاحف والمعارض والمشرف على الاداره الهندسية " المركز القومى للفنون التشكيلية "

السيد / احمد راضى
المشرف العام على مركز بحوث الصيانة والترميم

السيد / عبد النبى مرسى
المشرف العام على ادارة المعارض

السيد / حسن كريم
المشرف العام على ادارة الأمن

السيد / حسين عبد المنعم
المشرف العام على المتاحف الفنية

السيد / سالم صلاح
مدير متحف محمد محمود خليل وحرمه

السيد / احمد سامى
المشرف على النشاط الثقافى

السيد / مجدى عثمان
مدير قاعة افق واحد

الانسة / داليا مصطفى
مترجمة بمكتب رئيس المركز

يتوجه منظمو هذا المعرض بأسمى آيات الشكر والعرفان لجميع الجهات التى

قدمت اللوحات، فأتاحت الفرصة لإقامة هذا المعرض، ويخصون بالذكر :

Remerciements :

Les organisateurs tiennent à dire toute leur gratitude aux prêteurs qui ont permis la réalisation de cette exposition en particulier:

M. Pierre Rosenberg
de l'Académie française
Président-directeur du Musée du Louvre, Paris

M. Jean-Pierre Cuzin
chef du Département des peintures
M. Olivier Meslay, conservateur
le Musée d'Orsay, Paris

M. Henri Loyrette
directeur

Mme Caroline Mathieu
conservateur en chef
le Musée du Petit Palais, Paris

M. Gilles Chazal
directeur

Mme Isabelle Collet
conservateur
le Musée national d'art moderne
Centre de création industrielle
Centre Georges Pompidou, Paris

M. Werner Spies
directeur

M. Didier Schulmann
conservateur

Mme Nathalie Leleu
service des prêts
le Musée d'art moderne
de la Ville de Paris

Mme Suzanne Pagé
directeur

السيد بيير روزينبرج،
الاكاديمية الفرنسية
رئيس ومدير متحف اللوفر بباريس

والسادة
جان بيير كوزان
رئيس قسم التصوير
اوليفيه ميسلاى
أمين متحف اورساى بباريس

السيد هنرى لواريت
مدير المتحف
السيدة كارولين ماتيو
رئيسة أمناء متحف القصر
الصغير بباريس

السيد جيل شازال
مدير المتحف

السيدة ايزابيل كوليه
أمينةالمتحف القومى
للفن الحديث
مركز الإبداع الصناعى،
مركز جورج بومبيدو، بباريس

السيد وارنر سبى
مدير المتحف

السيد ديديه شولمان
أمينا بالمتحف

السيدة ناتالى لوليو
قسم الإعارات متحف
الفن الحديث التابع لبلدية باريس

السيدة سوزان باجيه
مديرة المتحف

السيدة جاكلين مانك
أمينة متحف جوستاف مورو
بباريس

Mme Jacqueline Munck
conservateur
le Musée Gustave Moreau, Paris

Mme Geneviève Lacambre
directeur le Musée Marmottan, Paris

M. Arnaud d'Hauterives
directeur

Mme Marianne Delafond
conservateur le Musée Picasso, Paris

M. Gérard Régnier
directeur

Mme Dominique Dupuis-Labbé
conservateur L'Association Alberto & Annette Giacometti, Paris

M. Roland Dumas
Président

Mme Mary-Lisa Palmer
directeur La Fondation Pierre Gianadda, Martigny (Suisse)

M. Léonard Gianadda
Président La Galerie Pierre Brullé, Paris

M. Pierre Brullé
La Galerie Guillon-Laffaille, Paris

M. Didier Jumaux
La Galerie Larock-Granoff, Paris

MM. Pierre et Marc Larock
La Galerie de la Présidence, Paris

Mme Françoise Chibret

Mlle Florence Plaussu.

Mme Béatrice Altarriba-Recchi, Paris
Mme Françoise Marquet, Paris

et les collectionneurs
qui ont souhaité garder l'anonymat

السيدة جونوفياف لاكومبر
مديرة متحف مارموتان بباريس

السيد ارنو دوتيريف
مدير المتحف

السيدة ماريان ديللافون
أمينة متحف بيكاسو بباريس

السيد جيرار رينييه
مدير المتحف

السيدة دومينيك دوبوى لابيه
أمينة جمعية البرتو وانيت جياكوميتى.
بباريس

السيد رولان دوما
رئيس الرابطة

السيدة مارى ليزا بالمر
مديرة جمعية بيار جيانادة. مارتينيى
(سويسرا)

السيد ليونارد جيانادا
رئيس المؤسسة
قاعة بيار بروليه. باريس

والسيد بيير بروليه
قاعة جيبون لافاى. باريس
والسيد ديديه جومو
قاعة لاروك جرانوف. باريس
السادة بيير ومارك لاروك
قاعة البريزيدانس باريس
السيدة فرانسواز شيبريه
والآنسة فلورانس بلوسو
السيدة بياتريس التاريبا - ريتشى باريس
السيدة فرانسواز ماركيه بباريس

وكذلك نتوجه بالشكر لجميع المقتنين
الذين آثرو عدم ذكر أسمائهم.

L'Association Française d'Action
Artistique et France-Égypte,
Horizons Partagés
remercie tout particulièrement :

Mme Irène Bourse
Attaché Culturel près l'Ambassade de France
en République Arabe d'Égypte

Mme Nadine Sauneron
Assistante près des services culturels
de l'Ambassade de France
en République Arabe d'Égypte

Mme Sérénade Gamil
Troisième secrétaire à l'Ambassade
de la République Arabe d'Égypte en France

Mme Jacqueline Pénaranda
Secrétaire de l'Ambassadeur
de la République Arabe d'Égypte en France

Mme Anne Gueguen
Conseiller de presse
de l'Ambassade de France au Caire

Association Amalthée "Culture, Mécénat" et

à l'Association Française d'Action Artistique :

Mme Palmina d'Ascoli
Responsable de la communication

Mlle Garance Colas
Assistante aux expositions patrimoniales

M. Jean-François Rabot
Chargé de mission
pour la coordination géographique

تتقدم الجمعية
الفرنسية للنشاط
الفنى بشكر
خاص لكل من :-

السيده إيران بورس
الملحق الثقافى لدى سفارة فرنسا
فى جمهورية مصر العربية.

السيدة نادين سونيرون
مساعدة لدى الشئون الثقافية فى سفارة فرنسا

السيدة سيرناد جميل
سكرتير ثالث فى سفارة
جمهورية مصر العربية فى فرنسا

السيدة جاكلين بينارااندا
سكرتيرة سفير جمهورية مصر العربية فى
فرنسا

السيدة آن جيجان
المستشار الثقافى لسفارة فرنسا فى القاهرة
جمعية آمالتيه " الثقافة . رعاية الاداب والفنون
وكذلك من
الرابطة الفرنسية للعمل الفنى
بوزارة الخارجية
السيدة بالمينا داسكولى
المسئولة عن الاتصالات

السيدة جارنس كولا
المسئولة عن المعارض التراثية

السيد جان فرانسوا رابو
المكلف بالتنسيق الجغرافى

السيدة مارى جوزيه توب
مستشار التنسيق الجغرافى

السيدة مارى بول سير
المستشار الفنى

السيدة مارى كلود فيس
المسئولة عن التراث

Commissariat général
M. Daniel Marchesseau
Conservateur en chef du
patrimoine
au Musée d'art moderne
de la Ville de Paris

Catalogue
Mlle Anne Bertrand
et M. Daniel Marchesseau

Conception Graphique
& Catalouge Design
Dr. Medhat Metwalli

Traduction
Dr. Kamilia Sobhi
Tawfik Megaly
Kingswell

Impression Sup.
Basem Abou Doma

Séparation de la couleur

T.P.I ,EGYPT

Impression
International Print House ,EGYPT

ومن اللجنة التنظيمية العامة
السيد دانيال مارشيسو
الأمين العام للتراث
بمتحف الفن الحديث ببلدية باريس

والمسئولون عن الكتالوج

السيدة آن بيرتران
والسيد دانيال مارشيسو

التصور الجرافيكى والتصميم
تصميم كتالوج المعرض
د. مدحت متولى
أستاذ التصميم بكلية الفنون
الجميلة

الترجمة
د. كاميليا صبحى
السيد توفيق مجلى
كينجزويل

متابعة الطباعة
السيد باسم أبودومه
صندوق التنمية الثقافية

فصل الألوان
الدولية للتجهيز والطبـاعة

الطباعة
المطبعة الدولية

التصوير الفوتوغرافى

Agence photographique AKG, Paris
Agence photographique Giraudon, Paris
Agence photographique Roger-Viollet, Paris
Archives Galerie Pierre Brullé, Paris
Fondation Pierre Gianadda,
Martigny (Suisse) - photo Pierre-Alain
Ferrazzini
Jacqueline Hyde, Paris
André Morain, Paris
Hervé Nègre, Mâcon
André Ostier, Paris
Benoît Pesle, Paris
Photothèque des musées
de la Ville de Paris -
photo Chevallier, Charles
Delepelaire, Joffre, Patrick Pierrain,
Jean-Yves Trocaz
Photothèque du Musée national
d'art moderne/Centre de création
industrielle, Centre Georges Pompidou,
Paris - photo Philippe Migeat,
Adam Rzepka, J.-F. Tomasian
Photothèque de la Réunion
des musées nationaux, Paris photo J.G.
Berizzi, Gérard Blot,
Hervé Lewandowski, R. G. Ojeda
Photothèque Roger Viollet, Paris
Serge Veignant, Paris
Sabine Weiss, Paris

Copyright

Légendes des photographies Noir & Blanc (portraits d'artiste)

Jean Arp
par Max Ernst : "Au rendez-vous des amis"
Arp est le n° 3, les autres ar is étant :les poètes René Crevel, n° 1, et Philippe Sc.upault, n° 2, entourant le peintre en autoportrait, r° 4)
Huile sur toile, 1922
Museum Ludwig, Cologne
© Giraudon

وكالة AKG للتصوير الفوتوغرافى، باريس
وكالة جيرودو للتصوير الفوتوغرافى، باريس
وكالة روجيه فيوليه للتصوير الفوتوغرافى، باريس
ارشيف قاعة بيير بروليه، باريس
مؤسسة بيير جيانادا، مارتينيى، سويسرا،
تصوير بيير آلان فيرازينى

جاك هيد، باريس
اندريه موران، باريس
ارفيه نيجر، ماسان
اندريه اوستيه، باريس
بونوا بيسل، باريس

مكتبة الصور الفوتوغرافية بمتاحف بلدية باريس
تصوير شوفالييه شارل ديليبيلير، جوفر،
باتريك بييران، جان ايف تروكاز

مكتبة التصوير الفوتوغرافى بالمتحف
القومى للفن الحديث/ مركز الإبداع الصناعى،
مركز جورج بامبيدو بباريس، تصوير فيليب ميجا،
ادم رزبيكا، ج ف تومازيان

مكتبة التصوير الفوتوغرافى لاتحاد
المتاحف القومية، باريس تصوير ج . ف بيريزى،
جيرار بلو، ارفيه ليواندويسكى، ر . ج اوجيدا

مكتبة روجيه فيوليه للتصوير الفوتوغرافى، باريس
سيرج فينيون، باريس
سابين ويس، باريس

حقوق الطبع

فهرس الصور الفوتوغرافية

جان ارب
لماكس ارنست: «لقاء الأصدقاء»
آرب هو رقم ثلاثة، باقى الأصدقاء هم:

Frédéric Bazille
par Henri Fantin-Latour
détail de "L'atelier
aux Batignolles"
Huile sur toile
© Roger-Viollet

Émile Bernard
par Ignacio Zuloaga
y Zabaleta
Huile sur toile
© N. D. Roger-Viollet

Pierre Bonnard
© Harlingue-Viollet

Eugèbe Boudin
© Archives
Larousse-Giraudon

Georges Braque
© Lipnitzki-Viollet

Victor Brauner
© AKG Paris /
Walter Limot

Gustave Caillebotte,
jardinant au Petit
Gennevilliers
photographie prise
par son frère
en février 1892
Musée Marmottan-
Claude Monet
© Giraudon

Paul Cézanne
Autoportrait
(vers 1883-1885)
Huile sur toile
© Harlingue-Viollet

Marc Chagall

الشاعر رينيه كريفيل - رقم ١ - فيليب سوبو -
رقم ٢ - يحيطون بالصورة
الشخصية للرسام - رقم ٤-
الألوان زيتية على قماش ١٩٢٢
متحف لودفيج، كولونيا جيرودو

فريديريك بازيل
لهنرى فانتان لاتور
جزء تفصيلى لـ «مرسم باتينيول»
ألوان زيتية على قماش
روجيه فيوليه

اميل بيرنار
لاينياسيو زولواجا آى زاباليتا
ألوان زيتية على قماش
ن د روجيه فيوليه

بيير بونار
هارلنج فيوليه

اوجيب بودان
أرشيف لاروس جيرود

جورج براك
ليبنيتزكى فيوليه
فيكتور برونر
AKG باريس/ والتر ليمو

جوستاف كايبوت وهو يعنى
بحديقه بيته جينيفيليه
صورة التقطها شقيقه فى فبراير ١٨٩٢
متحف مارموتان كلود مونييه جيرودو

بول سيزان
صورة ذاتية (حوالى ١٨٨٣ - ١٨٨٥)
ألوان زيتية على قماش
هارلينج فيوليه

مارك شجال
تصوير فوتوغرافى شوموف،
حوالى عام ١٩٢٥

روجيبه فيوليه
كامى كورو
مقتنيات فيوليه

photo Choumov,
vers 1925
© Roger-Viollet

Camille Corot
© Collection Viollet

Gustave Courbet
© Collection Viollet

Maurice Denis
© Harlingue-Viollet
André Derain
© Martinie-Viollet

Marcel Duchamp
par Jacques Villon
Huile sur toile, 1950

Raoul Dufy
© Harlingue-Viollet

Max Ernst
par Louis Marcoussis
Crayon
© Collection Viollet

Jean Fautrier
par André Ostier,
1958@
Musée d'art moderne
de la Ville de Paris

Henri Fantin-Latour
Autoportrait
Musée des Offices,
Florence
© H. Roger-Viollet

Paul Gauguin
© Harlingue-Viollet

موريس دنيس
هارلنج فيوليه

انريه ديران
مارتين فيوليه

مارسيل دوشامب
لجاك فيون
تصوير زيتى على قماش ١٩٥٠
راؤل دوفى
هارلنج فيوليه

ماكس ارنست
للوى ماركوسى
كرايون
مقتنيات فيوليه

جان فوترييه
لاندريه اوستييه @١٩٥٨
متحف الفن الحديث ببلدية باريس

هنرى فانتان لاتور
صورة ذاتية

متحف الاوفيس ، فلورنسا
هـ روجيه فيوليه

بول جوجان
هارلنج فيوليه

البرتو جياكوميتى
صورة ذاتية، الوان زيتية
على قماش ١٩٢١
كانستوس زيوريخ
تصوير فوتوغرافى لوروس جيرودان

مارسيل جرومير
مقتنيات فيوليه

جان ايليون
صورة ذاتية ١٩٥١ رقم ٧ ،
فحم على ورق
تصوير فوتوغرافى باتريس مورو
أرشيف قاعة بيير برولية باريس

Alberto Giacometti
Autoportrait
Huile sur toile, 1921
Kunsthaus, Zurich
© Photographie Lauros-Giraudon

Marcel Gromaire
© Collection Viollet

Jean Hélion
Autoportrait, 1951, n° 7, fusain sur papier
© photo Patrice Moreau,
Archives Galerie Pierre Brullé, Paris

Frantisek Kupka
© Archives Galerie Pierre Brullé, Paris

Fernand Léger
photo Choumov, vers 1925
© Roger-Viollet

André Lhote
© Roger-Viollet

Édouard Manet
© Collection Viollet

Henri Manguin
Autoportrait, Huile sur toile, 1905
Collection particulière, Avignon
© AKG Paris

Albert Marquet
© Collection Viollet

André Masson, 1965
© Roger-Viollet

Henri Matisse en 1939
© Lipnitzki-Viollet

Jean-François Millet
par Meyer
Gravure
© Collection Viollet

فيرنان ليجيه
تصوير شوموف حوالى عام ١٩٢٥
روجيه فيوليه

اندريه لوت
روجيه فيوليه

ادوار مانيه
مقتنيات فيوليه

هنرى مانجين
صورة ذاتية، ألوان زيتية
على قماش ١٩٠٥
مقتنيات خاصة، آفينيون
AKG باريس
البير ماركيه
مقتنيات فيوليه

اندريه ماسون ١٩٦٥
روجيه فيوليه

هنرى ماتيس ١٩٣٩
ليبنيتزكى - فيوليه

جان فوانسوا ميليه
لماير، حفر
مقتنيات فيوليه

اميديو موديليانى
مقتنيات فيوليه

كلود مونيه
روجيه فيوليه

جوستاف مورو
صورة ذاتية

كريون
مقتنيات فيوليه

فرانسيس بيكابيا
هارلنج فيوليه
بابلو بيكاسو

Crédits photographiques

Amedeo Modigliani
© Collection Viollet

Claude Monet
© Roger-Viollet

Gustave Moreau
Autoportrait
Crayon
© Collection Viollet

Pascin
© Martinie-Viollet

Francis Picabia
© Harlingue-Viollet

Pablo Picasso
Paris, vers 1928
© Harlingue-Viollet

Camille Pissarro
© Collection Viollet

Pierre Puvis de Chavannes
© Roger-Viollet

Odilon Redon
Autoportrait
Gravure, 1904
© Collection Viollet

Auguste Renoir
par Frédéric Bazille
Huile sur toile
Musée des Beaux-Arts, Alger
© Harlingue-Viollet

Georges Rouault
© photo Harlingue-Viollet

Paul Sérusier
par Maurice Denis
Hommage à Cézanne

باريس حوالى عام ١٩٢٨
هارلنج فيوليه

كاميى بيسارو
متقنيات فيوليه

بيير بوفيس دى شافان
روجيه فيوليه

اوديلون رودان
صورة ذاتية
حفر ١٩٠٤
مقتنيات فيوليه

اوجست رونوار
لفريديريك بازيل
ألوان زيتية على قماش
متحف الفنون الجميلة، الجزائر
هارلنج فيوليه

جورج روال
تصوير فوتوغرافى هارلنج فيوليه

بول سيروزييه
لموريس دنيس

تحية لسيزان
من اليسار إلى اليمين
اوديلون رودون، ادوار فوبيار،
اندريه ميليريو، امبرواز فولار،
موريس دينيس،
بول سيروزييه
(على اليمين من الجزء
الأمامى اللوحة)،
بول رانوان، كير زافييه روسيل،
بيير بونار
والسيدة مارت موريس دنيس
ألوان زيتية على قماش، ١٩٠٠
متحف اورساى باريس
لوروس فيوليه

الفريد سيسليه
هارلنج فيوليه

De gauche à droite :
Odilon Redon,
Édouard Vuillard,
André Mellerio,
Ambroise Vollard,
Maurice Denis,
Paul Sérusier
(à droite devant le tableau),
Paul Ranson, Ker-Xavier Roussel,
Pierre Bonnard
et MmeMarthe Maurice Denis
Huile sur toile, 1900
Musée d'Orsay, Paris
© Lauros-Viollet

Alfred Sisley
© Harlingue-Viollet

Henri de Toulouse-Lautrec
© Collection Viollet

Suzanne Valadon, vers 1920
© Martinie-Viollet

Kees Van Dongen
© Roger-Viollet

Jacques Villon peignant
par Suzanne Duchamp
Huile sur toile, 1910
Musée des Beaux Arts, Rouen
© Roger-Viollet

Maurice de Vlaminck
© Martinie-Viollet

Édouard Vuillard
Autoportrait
Huile sur toile
© Harlingue-Viollet

Robert Delaunay
Autoportrait
Huile sur toile, 1906
MNAM/CCI
Centre Georges Pompidou , Paris

هنرى دى تولوز لوتراك
مقتنيات فيوليه

سوزان فالادون، حوالى عام ١٩٢٠
مارتينى فيوليه

كيس فان جونجان
روجيه فيوليه

جاك فيبيون
لسوزان دوشامب
تصوير زيتى على قماش ١١٩١٠
متحف الفنون الجميلة، روان
روجيه فيوليه

ادوار فويار
صورة ذاتية
ألوان زيتية على قماش
هارلنج فيوليه

روبرت ديلونى
صورة شخصية
ألوان زيتية على قماش ، ١٩٠٦
مركز جورج بومبيدو ، باريس

DESIGN&CONCEPTIONS GRAPHIQUE DR. MEDHAT METWALLI

وزارة الثقافة
المركز القومى
للفنون
التشكيلية
AFAA
Association Francaise d'Action Artistique
Ministere des Affaires Etrangeres
مطبوعات
صندوق
التنمية
الثقافية
Publications of
MINISTRY OF CULTURE
CULTURAL DEVELOPMENT FUND